elucubraciones

de

un

disidente

sonoro

a Maribel, Alberto y Paula…

Agradecimientos

La idea de publicar este libro fue de José María Pastor, mientras nos dábamos un buen baño en el Mediterráneo en el verano de 2018. Él me animó a dar este paso, que no se me había pasado por la cabeza hasta ese momento. Es una recopilación de numerosos escritos que he publicado a lo largo de los años en distintas revistas digitales (La Carne Magazine, Extremasound – Atados a un Poleo y Procedimentum) donde describo mis experiencias personales en el mundo del arte, de la música y especialmente en la improvisación libre.

Son escritos donde doy mi opinión personal basada en la experiencia y planteo preguntas; no pretendo que sean ningún dogma (principalmente porque estoy lleno de dudas; además, no creo en los dogmas)…también aparecen multitud de frases y opiniones de otros compañeros de viaje, que me parece que pueden ayudar a formar una opinión propia a cada lector de lo que puede ser el arte, la música y especialmente la improvisación libre para cada uno de ellos.

En algunos capítulos hay "links" referidos a trabajos realizados, de forma individual o colectiva; que de todas maneras están especificados ordenadamente en el capítulo inicial del libro, el de la revista Procedimentum.

También hay una sección de entrevistas a Miquel Àngel Marín, Chema Pastor, Mariana Piñeiro, Jorge Ruíz Abánades y el gran Epy Figueroa. He seleccionado estas cinco de las muchas que he hecho en la revista La Carne Magazine por la cercanía que hay de sus visiones y de sus conceptos de arte e improvisación libre con la visión y concepto que yo tengo.

No me puedo olvidar de mi "hija adoptiva" Victoria, que me hizo una entrevista para su blog (whataboutcv.blogspot.com), incluida en el libro y donde se ve que conoce todas mis facetas; dentro y fuera del escenario.

Gracias a Antoni Robert Gadea por sus muy buenas fotos.

Así que quiero agradecer desde aquí a todos ellos por haberme enseñado en estos años un camino a seguir para encontrar un lenguaje propio en esta disciplina tan compleja como es la música, la improvisación libre, el arte…y en definitiva, la vida; porque el arte y la vida, en mi opinión, siempre se mezclan y se confunden.

En Busca del Pasto: https://enbuscadelpasto.org/

Luca Brembilla: https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-lica-brembilla/

Jorge Cabadas: https://lacarnemagazine.com/jorge-cabadas-musico-activo-pedagogo/

continúa→→

Juan Antonio Clemente: https://www.youtube.com/watch?v=VEyXMPjDnmU

Juan Crek: http://www.hronir.org/bio_macro.htm

César Delgado: https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-cesar-delgado/

John P. Falcone: https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-john-peter-falcone/

Epy Figueroa (https://lacarnemagazine.com/epy-figueroa-conectando-con-momento/), Al Eslou (https://lacarnemagazine.com/al-eslou-y-su-vision-de-la-improvisacion-libre/) y Livia Estévez (de Pool 369 ◦)

Óscar Iris: https://www.youtube.com/watch?v=ORIt6zyTeVQ

Gregorio Kazaroff: https://lacarnemagazine.com/gregorio-kazaroff-improvisacion-libre-escena-experimental/

Diushi Keri: https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-con-diushi-keri/

Pedro Menchaca: https://antonmenchaca.bandcamp.com/releases

Javier Paxariño: https://www.last.fm/es/music/Javier+Paxari%C3%B1o/+wiki

Pepe Pereira: http://www.pepepereira.com/

David Ramos: https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-david-ramos/

Ricardo Rodero: https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-ricardo-rodero/

Ivor R. Tamplin: http://www.spainuncoveredpodcast.net/episode16/

Ruvenigue: https://lacarnemagazine.com/mozart_no_pensaria_esto__capitulo_x/

Ricardo Tejero: https://lacarnemagazine.com/ricardo-tejero-entrevistas-improvisadores-libres-iii/

Wit Wisdom Witness: https://lacarnemagazine.com/realismo-disidente-wisdom-witness/

Colectivo Raras Músicas: http://rarasmusicasmadrid.wordpress.com/

Pepe Preciado (Extremasound): http://extremasound.com/

Salomé Plata y Pedro Gallardo (La Carne Magazine): https://lacarnemagazine.com/

Pedro Pablo Gallardo Montero (Procedimentum): http://www.revista-fanzineprocedimentum.com/

Atentamente, **J.G. Entonado & Arín Dodó**

Nota del autor: en este libro hay recogidas opiniones sobre el arte, la música y la improvisación libre a través de la trayectoria artística y vital de J.G. Entonado.

Consta de capítulos independientes y sin continuidad alguna entre ellos. Está ideado para leerlo de forma aleatoria y sería una compañía ideal cada vez que se visita un váter.

De hecho, la inspiración siempre la encontré “limpiando el retrete de mi casa”.

Atentamente, **J.G. Entonado & Arín Dodó**

Agradecimiento especial a Pedro Menchaca (https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-con-pedro-menchaca/), un músico e improvisador excelente y además una persona siempre dispuesta a ayudar y a colaborar. Inestimable su contribución. Muchas gracias por el diseño de la PORTADA Y CONTRAPORTADA!!!!!

ELUCUBRACIONES
DE UN
DISIDENTE
SONORO

Revista-fanzine Procedimentum
Revista electrónica sobre arte y música
© Pedro Pablo Gallardo Montero

IDEAS AUTÓNOMAS DE ARÍN DODÓ

AUTONOMOUS IDEAS OF ARÍN DODÓ

© Javier González Entonado.
Procesador de ideas autónomo y autosuficiente liberado de condicionantes económicos y sociales de Madrid. España.
leodbroglie@yahoo.es

Recibido: 10 de enero de 2018.
Aprobado: 10 de febrero de 2018.

Resumen: En este artículo intentaré hacer un recorrido a través de la evolución musical que he experimentado en los últimos 20 ó 25 años aproximadamente, partiendo de mis inicios en la música rock, punk, garaje, blues, jazz… que ha sido de la que me he nutrido (escuchando, escuchando y escuchando) y con la que he crecido durante toda mi formación autodidacta; hasta llegar a la experimentación y la improvisación libre, etapa artística donde ahora me encuentro. También hablaré de mis "criaturas": Poliedro Kobold y Arín Dodó, fundamentales para explicar mi evolución personal y artística y entender su influencia y peso en mi concepto musical. Finalmente, mencionaré mi etapa más reciente en Raras Músicas, colectivo madrileño dedicado a difundir músicas y otras manifestaciones artísticas experimentales y de vanguardia; un ambiente ideal para descubrir nuevos universos sonoros al intercambiar experiencias con multitud de músicos y artistas de todo tipo y de toda procedencia.

Palabras clave: Arín Dodó, Poliedro Kobold y Raras Músicas Madrid.

GONZÁLEZ ENTONADO, Javier (2019). *"Ideas Autónomas de Arín Dodó"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 5-26.

Summary: In this article I will try to make a journey through the musical evolution that I have experienced in the last 20 or 25 years, starting from my beginnings in rock music, punk, garage, blues, jazz ... which has been of which I have nourished (listening, listening and listening) and with which I have grown during all my self-taught training; until arriving at experimentation and free improvisation, artistic stage where I am now. I will also talk about my "creatures": Poliedro Kobold and Arín Dodó, fundamental to explain my personal and artistic evolution and understand its influence and weight in my musical concept. Finally, I will talk about my most recent stage in Raras Músicas, a Madrid collective dedicated to disseminating music and other experimental and avant-garde artistic manifestations; an ideal environment to discover new sound universes by exchanging experiences with a multitude of musicians and artists of all types and from all backgrounds.

Key words: Arín Dodó, Poliedro Kobold and Raras Músicas Madrid.

GONZÁLEZ ENTONADO, Javier (2019). *"Ideas Autónomas de Arín Dodó"*. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 8. Páginas 5-26.

Sumario:
1. Inicios: Poliedro Kobold. 2. Arín Dodó. 3. Raras Músicas. 4. Obra grabada. Proyectos personales. 5. Obra grabada. Proyectos colectivos. 6. Referencias en formato electrónico URL.

1. Inicios: Poliedro Kobold.

Bien, cuando empecé a hacer música, la verdad, es que no tenía mucha idea. Me refiero a que nunca he tenido una formación teórica y académica, he aprendido escuchando, escuchando y escuchando todo tipo de géneros musicales (principalmente rock, punk, blues, algo de jazz y clásica…) y además, sin rechazar ningún formato o soporte musical. Empecé escuchando cintas magnetofónicas (con todas las "desventajas" que ello supone: pérdida de velocidad por falta de pilas, o escuchar una canción partida porque acababa una cara y continuaba en la otra; o incluso escuchar una canción interrumpida por un fragmento de otra distinta de estilos completamente diferentes…), después continué con los vinilos, CDs, mp3… todos estos formatos me parecen igual de válidos y útiles. Quizá esta forma de escuchar, esta forma de aprender, me ha ayudado a entender la música de una forma concreta y a crear un concepto que me ha valido para todo mi trabajo musical desarrollado en todos estos años.

Actualmente, tampoco considero que yo tenga mucha idea de música, sigo sin tener una base teórica sólida (me enseñaron algo de armonía, solfeo y canto durante un par de años), y todo lo que hago, y lo que he hecho se ha basado en parte en la intuición. En realidad no se tocar ningún instrumento, pero utilizo muchos de ellos (piano, trombón, trompa, guitarras, bajos…), y les saco el rendimiento que yo quiero; son herramientas que me valen perfectamente para los sonidos que quiero construir. No me considero músico, si acaso soy vocalista, porque la voz es un instrumento al que le he sacado mucho partido y con el que siempre me he sentido más cómodo. Pero en definitiva, ya digo, no me considero músico, prefiero decir que soy "Procesador de ideas autónomo y autosuficiente liberado de condicionantes económicos y sociales". Este término me permite abordar mi obra desde la perspectiva que considero oportuna en cada momento, sin atenerme a ninguna regla, solo, a las que yo mismo me impongo.

A principios de los 90, después de pasar por varios grupos, me encontraba estancado en un callejón sin salida en el que no podía expresar todas las ideas que me rondaban por la cabeza. Me animé y compré útiles de grabación de sonidos (varios instrumentos, un ordenador Pentium III, una Fostex - mesa analógica de cinta magnetofónica de 4 pistas - y unos

Interior y portada. Arín Dodó (2017). "Poliedro Kobold".

auriculares) decidido a aislarme del mundo y grabar una pequeña maqueta con la que pudiera exponer mis ideas sobre el arte y la música. Me encerré durante un tiempo en un cuarto de baño (este lugar es fundamental en mi trayectoria creativa. Me gusta decir que encuentro la inspiración limpiando el retrete de mi casa y que es un sitio apropiado para elaborar los sonidos que me rondan por la cabeza) y conseguí grabar varios temas de rock con sonido crudo y casi sin ecualizar, directos e inmediatos. Me interesaba plasmar los sonidos y la fonética de las palabras, las cuáles, según mi opinión, tenían que imprimir ritmo a la obra musical. A mi entender, el significado de esas palabras es secundario, extramusical; siempre me ha parecido que desvía la atención de lo que está sonando. Palabras inconexas, números inconexos y todo en un idioma inglés mal pronunciado y gramáticamente mal estructurado. En todos esos temas únicamente aparece un "solo" de saxo (tocado por mi amigo Óscar Iris); en los demás cortes no hay ningún otro "solo", para favorecer la idea de inmediatez y simplicidad. Hay guitarras grabadas al revés, capas y capas de acoples, imitaciones de silbidos de viento conseguido con una cinta magnetofónica reproducida a distintas velocidades, "aporreos" de pianos ejecutados por niños de no más de 7 años… y eso, adornado con una forma de grabar "caótica", o al menos, heterodoxa, y llena de "defectos", utilizando instrumentos de baja calidad.

Así es como se plantó la semilla de lo que posteriormente sería Poliedro Kobold (Colectivo artístico sin ánimo de lucro desmesurado), proyecto de dadá rock, que finalmente solo se plasmó en la parte musical, porque se intentó conectar con otras disciplinas artísticas, pero al final no pudo ser.

Los kobolds eran unos duendes de las leyendas alemanas que vivían en la selva negra y se dedicaban a la minería. Cuando extraían el mineral tiraban la mena (la parte valiosa y con valor económico del mismo) y se quedaban con la ganga (la parte inservible). Eso es lo que me contó mi amigo Logarritmo, pintor y escritor madrileño con muy buenas ideas. Fue quién inició la idea del futuro Poliedro Kobold y a quién se le ocurrió el nombre del grupo. Al contarme esa anécdota me hizo ver la luz y mi semejanza genética con esos enanos. De la misma forma que a ellos sólo les importa la parte inservible y sin valor económico del mineral, a mí siempre me ha llamado la atención la parte más proscrita del arte, la más degenerada, la menos valorada y la que no se rige por los cánones clásicos de belleza. La interpretación intelectual y racional del arte en general y de la música en particular nunca me ha importado mucho, lo que me interesa es lo inmediato, lo simple y lo que provoque una reacción primaria, la que me ponga la carne de gallina; ya puede ser risa o llanto, ganas de "vomitar" o ganas de gritar. Lo

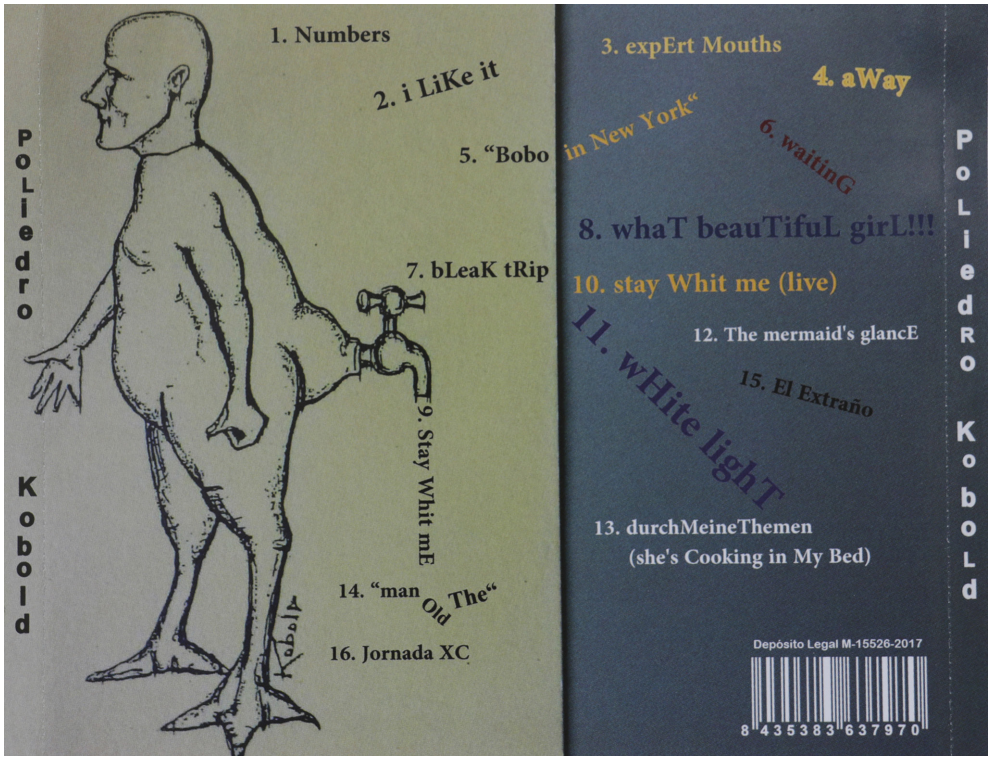
Detalle CD. Arín Dodó (2017). "Poliedro Kobold".

que me importa es una reacción, que no haya indiferencia. No me atraen las interpretaciones con muchas palabras, pienso que para valorar una obra sólo hay que decir si gusta o no, y ya está.

La etapa de Poliedro Kobold fue breve pero intensa, sentó las bases de lo que sería en un futuro mi concepto musical. Lo que he hecho después de esa etapa puede ser formalmente distinto, pero está regido por los mismos fundamentos, entre otros: la inmediatez, la simplicidad y la ausencia total de virtuosismo técnico.

2. Arín Dodó.

Después de este período el cuerpo me empezó a pedir ir dejando de lado el lenguaje del rock y de todos los idiomas musicales reconocibles y empezar a investigar otras formas de plantearme la música. Empecé a leer sobre los movimientos vanguardistas de principios del siglo XX y en ese momento mi deriva hacia una música desestructurada empezó a ser un camino que por ahora no tiene retorno. Lo mismo podría decir de los textos empleados en las piezas de esa temporada de transición entre Poliedro Kobold y Arín Dodó, en su mayoría eran textos automatizados: letras escritas en el instante, sin pensar, sin dejar que la razón interfiriese en los textos y sin un significado claro; sólo importa el ritmo y la fonética de las palabras y me empezó a interesar la acción inmediata, no reflexionar mucho y actuar. Las obras deberían salir en un instante, sin pararse mucho a pensar en la estructura o en la armonía de los componentes de la misma. Sólo importaba el ritmo y el timbre de los sonidos. Aunque en esa búsqueda mezclaba lenguajes más convencionales con los más cercanos a la improvisación libre, poco a poco fui hurgando cada vez más en la grieta abierta que me había salido en el interior para llegar a crear piezas musicales donde las estructuras reconocibles cada vez eran menos frecuentes.



Contraportada. Arín Dodó (2017). "Poliedro Kobold".

Todavía seguía trabajando solo y ahondando en el conocimiento de las técnicas de grabación, hasta que conocí a varios compañeros que me ayudaron a decidirme ya por la improvisación libre. Llegó de una forma natural, sin forzar, empezamos a reunirnos para tocar y casi sin pensarlo me di cuenta de que estaba ya metido en un nuevo universo musical, para mí desconocido hasta entonces. Gracias a ellos me liberé de las cadenas y los condicionantes que hasta entonces me estaban coartando y comencé una nueva etapa artística y personal sin complejos, sin remordimientos y con una total libertad.

Hay una anécdota muy estimulante que refleja la importancia que tuvo el intercambio de ideas y de experiencias entre todas estas personas para conseguir mi desarrollo personal y artístico: yo me dedico a la docencia para tener el sustento necesario, en esa época coincidí con varios alumnos en una clase con una creatividad y con una motivación impresionante. Estuvimos dos cursos completos juntos y durante ese tiempo gestamos entre todos parte del trabajo llamado "Guía didáctica para conseguir un suicidio sofisticado", precisamente el testamento musical que sirvió de puente entre Poliedro Kobold y Arín Dodó. Yo les enseñaba y les motivaba, y ellos me dieron a cambio un montón de estímulos, que quizá sin ellos, no hubiera podido llegar a donde llegué.

En ese tiempo yo no paraba de leer libros sobre esos movimientos vanguardistas y encontré un juego de palabras que me animó a emularlo a partir de la palabra "Kobold". Ahí actuó el "azar objetivo", algo muy socorrido por los surrealistas. Ese azar me ha acompañado desde entonces e interviene en las obras creadas de una forma o de otra. Cuando menos te lo esperas aparece y la forma de la obra cambia totalmente… y no se puede evitar. En resumen, el juego de palabras es el siguiente:
"Arín Dodó es un juego de palabras que procede, precisamente, de la palabra K.O.BOLD
K.O.: dejar sin sentido (traducción del inglés)
BOLD: descarado (traducción del inglés)
Separen ustedes las dos últimas letras de cada una de esas 4 palabras:
dej – AR, s – IN, senti – DO, descara – DO"

Fonéticamente el nombre era perfecto y el significado es lo que buscaba sin duda. El arte y la música ejecutada por el colectivo intentaría crear una reacción y una respuesta primaria, positiva o negativa, pero que no fuera indiferencia e intentaría ser descarado y frontal. Bien, el embrión arindododiano ya estaba ahí…sólo tenía que crecer. Y J.G. Entonado había encontrado su sitio. No era músico, ni escritor, ni siquiera se consideraba artista. Es un "procesador de ideas autónomo y autosuficiente liberado de condicionantes económicos y

Detalle CD. Arín Dodó (2016). "Degeneración Progresiva".

sociales". Y a partir de ese momento se dedicaría a hacer "no música en estado anárquico". En la página principal de la web www.arintonadodo.com se pueden leer todas las ideas iniciales del Sr. Arín Dodó. Incluida su frase más genuina: "La inspiración la encuentro limpiando el retrete de mi casa".

La bola comenzó a rodar y se fueron integrando en el grupo artistas de distintas disciplinas y llegamos a hacer performances, obras de teatro, exposiciones conjuntas… multitud de actividades donde la música, la poesía, las artes plásticas o el teatro se fundían para crear una amalgama de sensaciones muy dispares. Los miembros del grupo compartíamos una actitud antielitista ante el arte y decidimos que la censura estuviera al margen de la ley. Esa actitud me ayudó mucho a consolidar mi presencia en el escenario y el carácter performativo de mi obra. Todo esto duró unos 4 años, muy productivos y también muy intensos en los que el material grabado en audio y en vídeo aumentó considerablemente. En esas sesiones, sobre todo al final de esa temporada, instrumentos como el didgeridoo tratado con micrófono y efectos de delay, tomó una importancia relevante (dicho instrumento lo tocaba Ruvenigue, artista e improvisador con el que colaboré a dúo en ese período final); y gran parte de los sonidos y voces están hechos con grapadoras, metales rozados contra suelo cerámico, boquillas de trompeta y trombón acoplados a un tubo de metal y tapado con una tapadera de un bote de chocolate con algodones… Lo que quiero decir con esto es que utilizamos una instrumentación rudimentaria, todo es susceptible y apto para conseguir sonidos y música. Esa es otra de las ideas del concepto arindododiano sobre música y arte.

A partir de esa época mi forma de trabajar se decantó por la improvisación libre, no por la composición. Ahí he llegado de forma natural, sin forzarme en absoluto y eso se lo debo en gran parte a todos los componentes que han pasado por ese colectivo que hicimos entre todos nosotros. Arín Dodó fue un laboratorio de experimentación donde pude probar un montón de recursos que sigo utilizando ahora y que me han servido para obtener otros nuevos y los que tengan que venir en un futuro.

Cassette. Arín Dodó (2017). "Blefaritis aguda del cíclope Andrés".

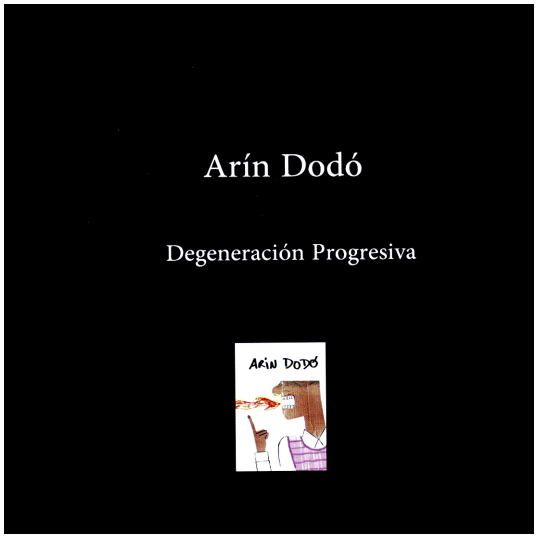
3. Raras Músicas.

Todo lo aprendido durante la etapa arindododiana me sirvió mucho para comenzar otra nueva. La base de la música fabricada en Arín Dodó era la improvisación libre, con una regla más o menos fija, la escucha. Esta es también una de las ideas fundamentales en el colectivo Raras Músicas, organización de la que formo parte actualmente y que programa conciertos donde la música es improvisada, donde la improvisación se da a diferentes escalas, diferentes grados y dentro de diferentes lenguajes pero siempre con la aspiración de mostrar que improvisar es un hecho musical con categoría propia; es encontrarse en la creación musical desde las aptitudes y virtudes propias, no desde la huida de las carencias.

Desde el principio de mi relación con este colectivo me puse a hacer una serie de colaboraciones y de sesiones de improvisación con gente muy distinta, nos conocíamos en el acto en el escenario, sin saber con qué te vas a encontrar o con qué formación tocarás cada vez. Un reto continuo y una experiencia que hace que siempre estés alerta y te obliga a ser rápido y elástico en cualquier momento. Todas estas sesiones me dan oportunidad de ir probando con diferentes instrumentos, hay una exploración continua. En cada momento puedes ir descubriendo algo nuevo del instrumento que tienes entre las manos, y da oportunidad, al menos a mí, para que vayas intentando obtener un lenguaje propio con diferentes instrumentos; que los puedes tocar de forma poco o nada ortodoxa, y eso te proporciona la obtención de herramientas y de recursos que encuentras tú solo, mediante la interacción con los demás músicos y la interacción íntima con tu propio instrumento musical. La técnica que desarrollas está en función de la música que vas creando, esa técnica está siempre supeditada a esa música y a esas necesidades sonoras del momento. Es una exploración con sobresaltos y con preguntas que se van planteando continuamente y con respuestas que no son fáciles de encontrar, si es que se encuentran.

Me gusta decir que Raras Músicas es un colectivo integrador, no integrista; porque parte de este colectivo está formado por una generación de músicos (o al menos un sector de esa generación) que abogamos por integrar en la improvisación libre elementos de otros géneros musicales; en mi caso, elementos del rock o del punk, por decir algunos de los géneros que me han interesado siempre y con los que me he educado musicalmente. Cuando improvisas de forma libre intentas evadirte de esos lenguajes, que ya tienes interiorizados, para intentar crear una música distinta; pero es inevitable que todos esos idiomas musicales salgan a la luz cuando estás en acción, o al menos, eso me pasa a mí. Precisamente esa es una de las particularidades que me interesan cuando hago esta música. De forma completamente inesperada y sin proponerlo te ves envuelto en una pieza que recuerda a muchos, o a varios, discos que has escuchado en tu vida, y sale de dentro, de forma natural. En todos estos años, desde 2013, he tenido multitud de experiencias con distintos improvisadores, cada uno con un origen y una formación distinta, que ha ayudado a enriquecer mi vocabulario musical, mi forma de grabar y a mi manera de estar en el escenario. En suma, me ha ayudado a crear un lenguaje propio directamente relacionado con todas las influencias ambientales que me rodean. En el siguiente apartado se puede apreciar la evolución de mi obra musical en todos estos años.

4. Obra grabada. Proyectos personales.



Diushi Keri & Arín Dodó (2016). "Degeneración Progresiva". Publicado en Rock CD. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Arín Dodó (a.k.a. J.G. Entonado) - DPIII 25:04
2. DPII 12:10
3. DPI 15:42

Diushi Keri - saxos, batería, teclados
J.G. Entonado (a.k.a. Arín Dodó) - voz, vientos, percusión, piano, órgano, mesa analógica 4 pistas, mezclas, efectos, dirección musical.

"Piezas improvisadas libremente cercanas al free jazz, free rock y a la música abstracta".

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/degeneraci-n-progresiva

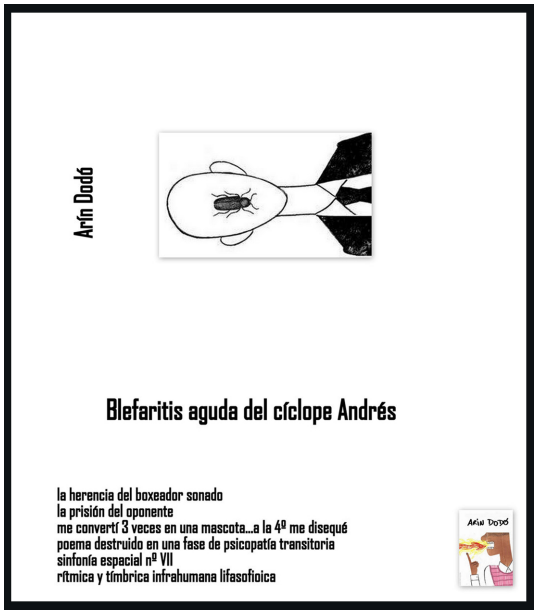
Arín Dodó (2017). "Guía didáctica para conseguir un suicidio sofisticado". Publicado en Rock CD. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. La alucinación dodecafónica de un fauno del Este 02:09
2. Don Avito Carrascal 01:38
3. Superman I y II 04:27
4. Superman III y IV 06:33
5. Superman V 03:07
6. Juicio al Sr. Gregor Samsa 04:13
7. Drum is everything 03:55
8. Inosenteng Panlinlinlang 01:06
9. Botarates 00:53
10. Parches 00:52
11. Diosa del Nepal 02:04
12. Faltan 55 segundos para morir en el cadalso 00:53
13. Los designios del Señor no tienen valencia 01:31
14. Preludio en una tonalidad desconocida para mi 00:59
15. Guía didáctica para conseguir un suicidio sofisticado 04:00
16. La historia de Marta, según ella misma 03:55
17. Goddess of the Nepal 02:05
18. Diálogos sucintos de violencia y sudor 03:03

"Composiciones experimentales con tintes de jazz, rock y orquestación variada. Grabado en 2005 - 2006".

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/gu-a-did-ctica-para-conseguir-un-suicidio-sofisticado

CD. Arín Dodó (2017). "Guía didáctica para conseguir un suicidio sofisticado". Publicado en Rock CD.

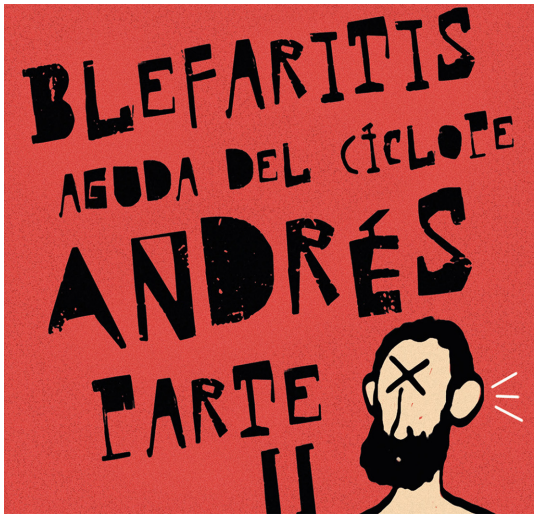


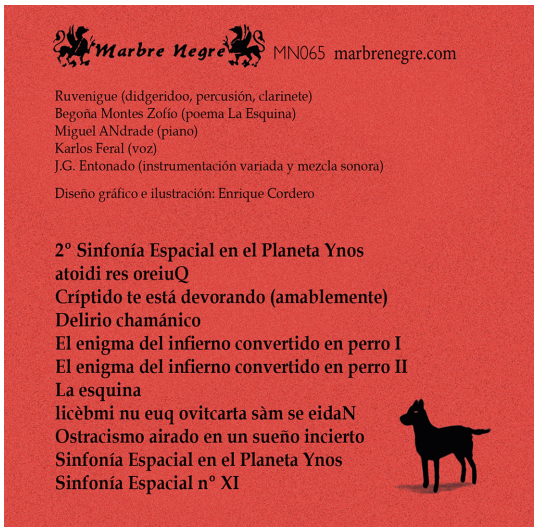
Arín Dodó (2017). "Blefaritis aguda del Cíclope Andrés". (Grabado en 2010, publicado en Adaptador Records). Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. La herencia del boxeador sonado 04:10
2. La Prisión del Oponente 01:32
3. Me convertí 3 veces en una mascota,...a la 4º me disequé 11:21
4. Poema destruido en una fase de psicopatía transitoria 04:01
5. Sinfonía Espacial nº VII 07:42
6. Rítmica y Tímbrica infrahumana lifasofioica 15:32

J.G. Entonado - voz, piano, vientos, mezcla sonora.
'Donde' T. Baymiller - batería.
Márcos 'Perro' Alvarez - piano.
Raúl Díaz - cello.
Quique Cremol - tabla hindú.
Ruvenigue - didgeridoo, percusión.
Fermín Hernandez - guitarra, bajo, objetos amplificados.
Ilustrador de la portada Enrique Cordero.

La música de este disco se puede escuchar en los siguientes enlaces:
https://arindodo.bandcamp.com/album/blefaritis-aguda-del-c-clope-andr-s
https://adaptador.bandcamp.com/album/blefaritis-aguda-del-c-clope-andr-s





Arín Dodó (2018). "Blefaritis aguda del Cíclope Andrés. Parte II". (Grabado en 2010). Barcelona (España): publicado en Marbre Negre. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. A1) 2º Sinfonía Espacial en el Planeta Ynos 01:09
2. A2) atoidi res oreiuQ 01:29
3. A3) Blefaritis aguda del cíclope Andrés, parte II 12:36
4. A4) Delirio chamánico 03:20
5. A5) El enigma del infierno convertido en perro I 05:11
6. B1) El enigma del infierno convertido en perro II 05:46
7. B2) La esquina 03:17
8. B3) licèbmi nu euq ovitcarta sàm se eidaN 01:08
9. B4) Ostracismo airado en un sueño incierto 04:49
10. B5) Sinfonía Espacial en el Planeta Ynos 03:05
11. B6) Sinfonía Espacial nº XI 04:49

"Blefaritis aguda del cíclope Andrés, parte II" es una serie de grabaciones hechas durante loa años 2010 y 2012 por un grupo de personas integrantes del colectivo de improvisación libre, comprovisación y performance llamado Arín Dodó. El motor principal de este colectivo es el "procesador de ideas autónomo y autosuficiente liberado de condicionantes económicos y sociales" J.G. Entonado (www.arintonadodo.com/contacto), responsable de la mezcla de estas piezas donde predomina la improvisación; aunque también tiene un fuerte componente compositivo, reflejado en la estructura y en la forma de esas piezas musicales.

Ilustrador de la portada Enrique Cordero.

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://marbrenegre.bandcamp.com/album/blefaritis-aguda-del-c-clope-andr-s-parte-ii

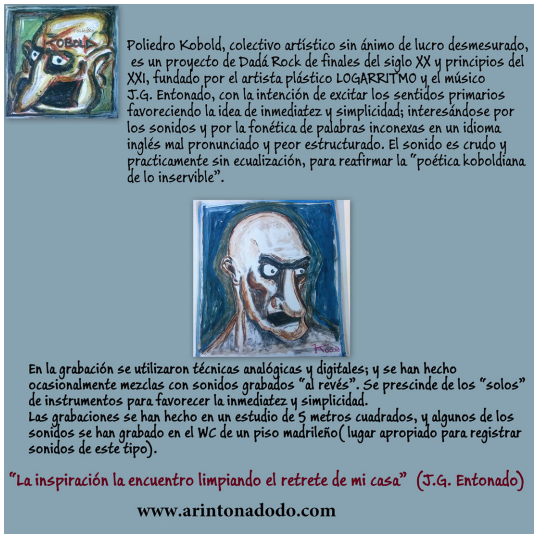
Arín Dodó (2017). "Poliedro Kobold" (grabado entre 1997 y 2000, autoeditado 2017 – Rock CD). Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Numbers 02:20
2. I like it 01:24
3. Expert mouths 02:36
4. Away 02:27
5. Bobo in New York 01:20
6. Waiting 03:07
7. Bleak Trip 02:33
8. What beautiful girl!!! 01:30
9. Stay whit me 01:10
10. Stay whit me (live) 03:11
11. White light 04:31
12. The mermaid's glance 02:52
13. Durch meine themen 02:49
14. Man old the 01:56
15. El extraño 02:40
16. Jornada XC 01:19

Rock garage con sonido crudo y casi sin ecualizar, fiel a la filosofía "Kobold", reivindicadora de lo "inservible".

Óscar Iris - saxo
J.G. Entonado - composición, dirección musical y resto de instrumentación

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/poliedro-kobold



Interior. Arín Dodó (2017). "Poliedro Kobold (grabado entre 1997 y 2000, autoeditado 2017 – Rock CD).

Arín Dodó (2013). "La mascota disecada de Críptido". Madrid (España): publicado en Modisti. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Críptido te esta devorando (amablemente) Parte I 12:36
2. Críptido te esta devorando (amablemente) Parte II 06:59
3. Críptido te esta devorando (amablemente) Parte III 02:23
4. Me convertí 3 veces en una mascota... a la 4, me disequé 11:18

Mike "Creosota" – Laptop.
Ruvenigue – Didgeridoo, clarinete, percusión.
Manuel Fermín H. – voz, bajo, guitarra.
J.G. Entonado – voz, trompeta, trompa, objetos.

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://modistilabel.bandcamp.com/album/la-mascota-disecada-de-cr-ptido

Arín Dodó (2010). "La procesión del perrito faldero a las profundidades del averno". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

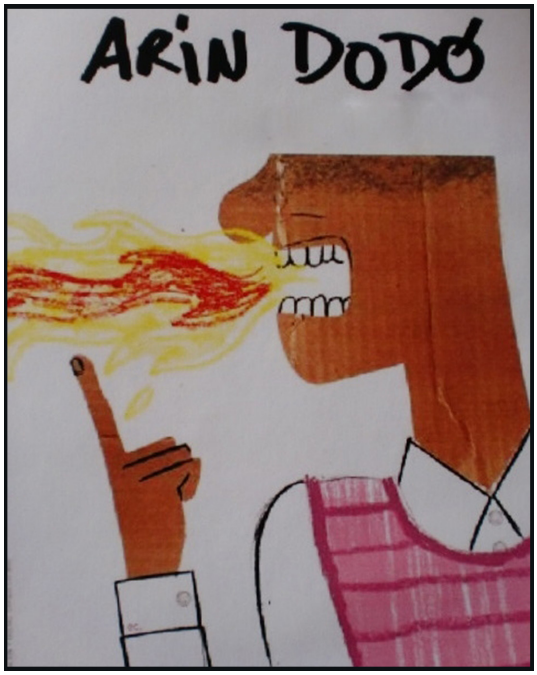
1. Prólogo.
2. Conexión directa con el Averno I.
3. El enigma del infierno convertido en perro I.
4. El enigma del infierno convertido en perro II.
5. Espacio interestelar.
6. Expectación.
7. Helio.
8. Hilo.
9. Improperios fonéticos en una reyerta II.
10. Improperios fonéticos en una reyerta I.
11. Improvisación lejana de Hirajoshi con trompeta y perros.
12. Incertidumbre.
13. La emoción.
14. La esquina.
15. La herencia del boxeador sonado II.
16. La herencia del boxeador sonado I.
17. La oscuridad del tránsito.
18. La zarza.
19. Ostracismo airado en un sueño incierto (XIII).
20. Poema destruido en una fase de psicopatía transitoria.

J.G. Entonado presenta al Ser que les ilumina: toma forma de Cazo y es el que da las instrucciones de lo que debe hacer y decir el Sr. Arín Dodó, su emisario en la Tierra. Es un ente sublime y también, algo ridículo y es quién dispone desde las profundidades del Averno. El Sr. Arín Dodó sólo es su portavoz.

Los poemas de los temas 5,6,7,8,12,13,14,17 y 18 son de Begoña Montes Zofío, de su libro de poemas "Viernes de Barro" (http://bmontes.wordpress.com/)

Tabla India: Quique Cremol (www.arindodopuro.es).
El resto de música y el resto de letras: J. G. Entonado.
Fotografía de Ana Pérez López.

La música de este disco se puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.arintonadodo.com/category/musica/2010/

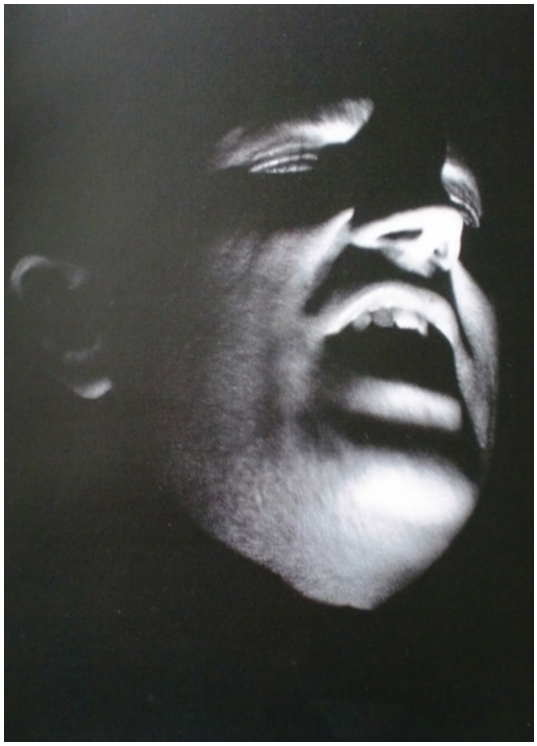


Arín Dodó (2009). "Rítmica y tímbrica infrahumana lifasofioica".

01. Arrepentimiento de Samsa
02. Metamorfosis de Samsa
03. Redención de Samsa
04. Rítmica y tímbrica infrahumana lifasofioica
05. Superman I y II
06. Superman III y IV
07. Superman V
08. Don Avito Carrascal
09. Juicio al Sr. Gregor Samsa
10. Ostracismo…
11. …airado…
12. …en…
13. …un…
14. …sueño…
15. …im…
16. …per…
17. …fecto

Raúl Díaz, chello.
Marcos Álvarez, piano.
Donde T. Baymiller, batería y percusión.
Quique Cremol, tabla india.
Diego A. Hernández, violín.
Stephen Lucas, voz y texto en Superman.
Alberto y Paula G.C., en Arrepentimiento, Metamorfosis y Redención de Samsa.
J.G. Entonado, voz , textos y varios instrumentos en el resto.
Música de J.G. Entonado & Arín Dodó.
Imagen: Enrique Cordero.

La música de este disco se puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.arintonadodo.com/category/musica/2009/

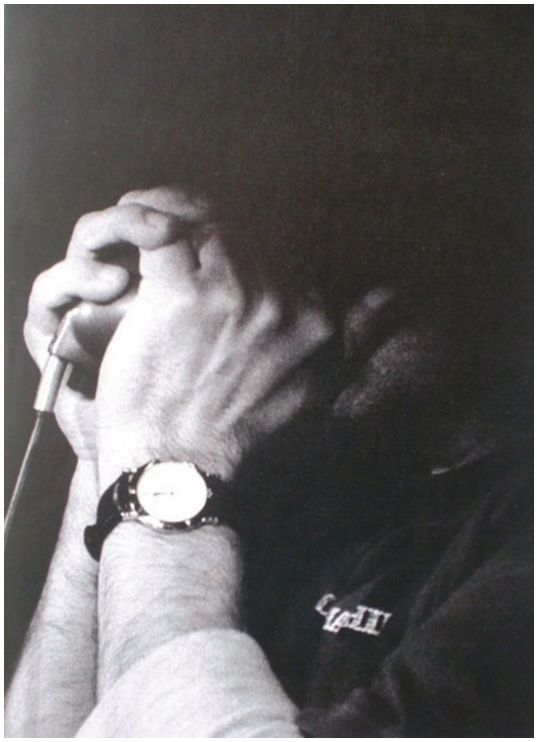


Arín Dodó (2008). "Lección magistral impartida por el Pretor de la República de Anatolia". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

Éste es un compendio de la "filosofía" musical y artística; un resumen del concepto de arte de J.G. Entonado y el Sr. Arín Dodó. Es la presentación de una obra "radiofónica" interpretada por el Pretor de la República de Anatolia (Maestro de Ceremonias que dirige y presenta la obra) y por los músicos de Arín Dodó.

Raúl Díaz: chello.
Oscar Iris: saxo.
J.G. Entonado: voz, textos, música e interpretación del resto de instrumentos.
Fotografía de Ana Pérez.

La música y los textos de este disco se pueden descargar y leer en el siguiente enlace:
http://www.arintonadodo.com/category/musica/2008/



Arín Dodó (2007). "Colaboraciones esporádicas en un instante cósmico". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

01. Agotamiento sublime del Camarada Arenas del Vómito.
02. Alfonsino, profesión: Spankee.
03. Arrepentimiento de una mujer nada sumisa.
04. El resurgimiento de la Zarina.
05. Loca pesadumbre en una noche virtuosa.
06. Maledicencia asesina del pragmatismo anterior a la guerra.

Estas "colaboraciones" se deben a la aportación de la voz y las letras de J.G. Entonado a la música instrumental del grupo REZNIK.

Fotografía de Carmen Marín.

La música de este disco se puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.arintonadodo.com/2010/04/01/colaboraciones-esporadicas-en-un-instante-cosmico/

Arín Dodó (2007). “Elucubraciones de un indio borracho”. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

01. Elucubraciones de un indio borracho.
02. La alucinación dodecafónica de un Fauno del Este.
03. La anestesia de los farsantes.
04. Reunión de palíndromos.
05. Maquinaciones perversas de un buitre malicioso.
06. Traumáticas reivindicaciones en el ocaso.
07. Circo de saboteadores virtuales.
08. Pasajes inciertos en una cueva oscura.
09. Ultimatum creativo a la decadencia insidiosa.
10. El espacio interno del Sr. Arden.
11. Los farsantes anestesiados.

Trabajo en el que J.G. Entonado explora por el mundo de las grabaciones “al revés”. Algunos de los temas son “primos” de otros ya hechos anteriormente, con letras adaptadas y con la incorporación de algún instrumento añadido, generalmente un contrabajo y percusión.

Música y textos: J.G. Entonado.
Imagen: Enrique Cordero.

La música de este disco se puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.arintonadodo.com/2010/04/01/elucubraciones-de-un-indio-borracho/

Arín Dodó (2006). “Doce formas de evitar a un idiota”.

01. Preludio en una tonalidad desconocida para mí
02. Tribulaciones de un soso esbirro
03. Guía didáctica para conseguir un suicidio sofisticado
04. La historia de Marta, según ella misma
05. Goddess of the Nepal
06. I fall in a sweet dream
07. Parches
08. La historia de Marta, según su amigo
09. Veintisiete letras y un dromedario
10. Tempestad en Bondo
11. Diálogos sucintos de violencia y sudor
12. Buenos tiempos para Bumba
13. Diálogos sucintos de violencia y sudor 2
14. Diosa del Nepal

Oscar Iris: saxo.
Raúl Díaz: chello en 05, 06 y 07.
Isabel Carrascal.: voz en 04.
J.G. Entonado: voz y resto de instrumentos. Letra y música.
Imagen: Logarritmo.

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
http://www.arintonadodo.com/category/musica/2006/

J.G. Entonado & Arín Dodó (2018). "Elucubraciones de un indio borracho". Grabado en 2007.
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Elucubraciones de un indio borracho 03:06
2. La anestesia de los farsantes 01:10
3. Reunión de palíndromos 01:59
4. Maquinaciones perversas de un buitre malicioso 01:45
5. Traumáticas reivindicaciones en el ocaso 01:48
6. Circo de saboteadores virtuales 01:28
7. Pasajes inciertos en una cueva oscura 00:54
8. Ultimatum creativo a la decadencia insidiosa 01:06
9. El espacio interno del Sr. Arden 00:53
10. Los farsantes anestesiados 01:00

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/elucubraciones-de-un-indio-borracho

5. Obra grabada. Proyectos colectivos.

Sam Hall, Luca Brembilla, Philippe Lemoine & Arín Dodó (2015). "Via Lucis Trío".
Publicado en Creative Sources Recordings.

1. 11 - La vulcanologie progressive est obsolète 11:33
2. 5 - Spirale 11:11
3. 4 - Hydroglisseur 11:30
4. 1 - Il vento a i codini 08:56
5. 2 - the wind has cues 07:05
6. 3 - el viento tiene coletas 05:40
7. 6 - La reyerta del escuincle miserable 06:48

Luca Brembilla - guitars, Fx.
Philippe Lemoine - tenor sax
Samuel Hall - drums.
Arín Dodó (a.k.a. JG Entonado) - voice, trumpets, trombone.

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://arindodo.bandcamp.com/album/via-lucis-tr-o

Klaüs Kurvers, Eli Gras & Arín Dodó (2013). "In Berlin". Madrid (España): modisti netlabel.
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://modistilabel.bandcamp.com/album/in-berlin

Klaüs Kurvers, Eli Gras & Arín Dodó (2013). "In Berlin". Madrid (España): modisti netlabel. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Pieza 1 15:41
2. Pieza 2 06:29
3. Pieza 3 01:22
4. Pieza 3' 05:37
5. Pieza 4 15:42
6. Pieza 5 14:05
7. Pieza 6 04:47
8. Pieza 7 13:53
9. Pieza 8 18:49

Klaüs Kurvers - contrabajo.
Eli Gras - guitarra eléctrica.
J.G. Entonado (a.k.a. Arín Dodó) - voz, trompeta, objetos.

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/in-berlin

Jorge Marredo y Arín Dodó (2012). "Directo en La Bagatela". Madrid (España): modisti netlabel.
Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. 1 11:26
2. 2 26:19

Jorge Marredo (Satisfacción Lab) - grabaciones de campo y sintetizador
Arín Dodó:
Ruvenigue - didgeridoo, clarinete, percusión, flauta dulce
J.G. Entonado - voz, textos, trompa

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/directo-en-la-bagatela-madrid-satisfacci-n-lab-ar-n-dod

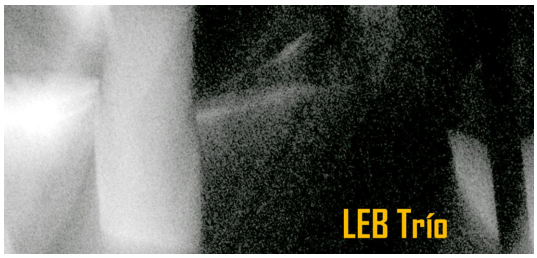
Arín Dodó: Jesús Gutierrez y J.G. Entonado (2013). "Arín Dodó en Moradas 2013". Barcelona (España): espais netlab. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

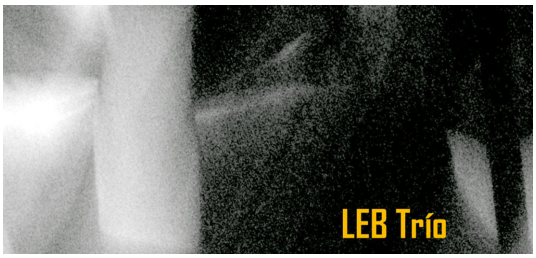
1. Moradas 2013 31:39

Concierto en directo en La Alcazaba de Almería, Moradas 2013
Publicado en Espais Netlab, agosto 2013.

Arín Dodó:
Jesús Gutierrez García - guitarra.
J.G. Entonado - voz, trompeta, armónica, acoples.

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/ar-n-dod-en-moradas-2013
https://espaisnetlab.bandcamp.com/album/038-moradas-2013





Fernando Lamas, Guillermo Bazzola & Arín Dodó (2013). "Concierto en directo en Juan Sebastián Bar, Huesca". Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. 1 21:13
2. 2 18:02
3. 3 21:20
4. 4 10:12
5. 5 06:39

Fernando Lamas - batería.
Guillermo Bazzola - guitarra eléctrica.
Arín Dodó (a.k.a. JG Entonado) - voz, trompeta, trombón.

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://arindodo.bandcamp.com/album/concierto-en-directo-en-juan-sebasti-n-bar-huesca

Kinoplatz + Arín Dodó (2013) "Aquí Perro Ep". Fugadiscos. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. ¿Aquí no hay nadie? 6:10
2. Perro guía 13:20

Primera grabación conjunta y a distancia de Kinoplatz y Arín Dodó, a partir de piezas propuestas por los primeros.
Kinoplatz: Antonio Clavijo (guitarra, synth, ruidos) / Raul García (batería, synth, percusión).
Grabado en Can Bagaría (Cornellá de Lobregat)
Arín Dodó: Ruvenigue (clarinete, didgeridoo)/ Manuel Fermín (percusión)/ J.G. Entonado (trompeta, voz).
Grabado en Madrid.

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://fugadiscos.wordpress.com/2013/03/11/arin-dodo-kinoplatz-aqui-perro-ep/

Mariana Piñeiro, Jose Mª Pastor, JG Entonado (2017). "UNTITLED I". Elche (España): La Tatucera. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

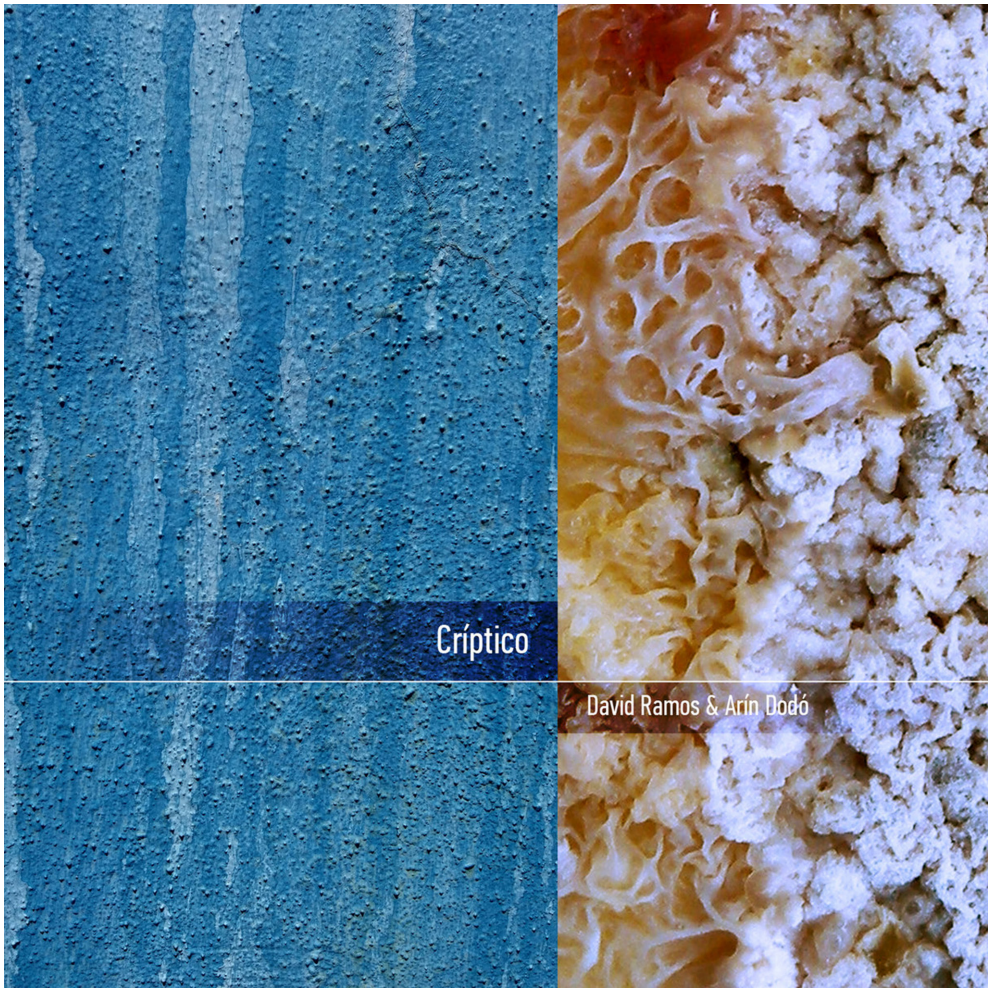
1. Untitled 01 00:40
2. Untitled 02 03:06
3. Untitled 03 06:12
4. Untitled 04 01:26
5. Untitled 05 04:58
6. Untitled 06 04:02
7. Untitled 07 00:30
8. Untitled 08 03:40
9. Untitled 09 01:40
10. Untitled 10 06:02
11. Untitled 11 06:16
12. Untitled 12 05:56
13. Untitled 13 07:40
14. Untitled 14 05:00
15. Untitled 15 00:50

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://latatucera.bandcamp.com/album/untitled-i

Mariana Piñeiro, Jose Mª Pastor, JG Entonado (2017). "UNTITLED II". Elche (España): La Tatucera. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. Untitled 01 01:00
2. Untitled 02 09:18
3. Untitled 03 02:28
4. Untitled 04 06:46
5. Untitled 05 01:30
6. Untitled 06 03:52
7. Untitled 07 02:42
8. Untitled 08 05:36
9. Untitled 09 05:34
10. Untitled 10 09:40
11. Untitled 11 02:18
12. Untitled 12 04:30
13. Untitled 13 01:30

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://latatucera.bandcamp.com/album/untitled-ii

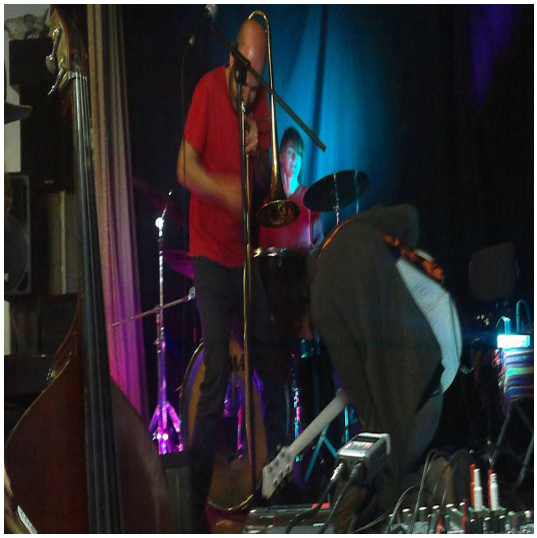


David Ramos & Arín Dodó (2017). "Críptico". Grecia: Plus Timbre. Clic sobre la imagen para escuchar la música.

1. La atenta mirada de lo extraño 06:02
2. El Electrico Taller 05:23
3. Misteriosa Mañana de Domingo 15:04

David Ramos : korg Volca Beats, Korg Monotribe, Monotrón Delay, Microkorg, Noise machine.
J.G. Entonado (a.k.a. Arín Dodó) : voice, piano, trombone, french horn.

La música de este disco se puede escuchar en el siguiente enlace: https://plustimbre.bandcamp.com/album/cr-ptico



Montes & Menchaca & Fernández & Entonado (2018). “La Münster”. Argentine, France: Adaptador Records Argentine, France.

1. A 24:07
2. B 09:09

Dolfo Montes (contrabajo).
Pedro Menchaca (guitarra eléctrica).
Sofía Fernández (batería, voz).
J.G. Entonado (a.k.a. Arín Dodó) - voz, armónica, trombón.

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://adaptador.bandcamp.com/album/la-m-nster?fbclid=IwAR3MXG4-aed0uoqaWok0b1JQ5tY3WSyyYE1TZvI3N9hzlcIyFvUQAJDsDRI

“El concierto fue en directo. Está íntegro en las dos pistas. Nos reunimos por primera vez en cuarteto y fue totalmente improvisado libremente, sin preparación ninguna. La Münster es el local donde dimos el concierto”. J.G. Entonado. Festival Vericuetos, 13 de mayo de 2017, Gijón, España. Texto disponible en:
https://adaptador.bandcamp.com/album/la-m-nster?fbclid=IwAR3MXG4-aed0uoqaWok0b1JQ5tY3WSyyYE1TZvI3N9hzlcIyFvUQAJDsDRI

Jorge Cabadas y J.G. Entonado (a.k.a. Arín Dodó) (2018). “Colors”. Bergamo, Italy: Easy Finger.

1. Special blue of B.A. 04:54
2. Afghan Blue 05:52
3. Purple rose of Denmark pt. 2 03:54
4. Delicious green of Spain 03:59
5. Assorted short pieces 04:34
6. Morocco’s sands marron 06:31
7. Intense Balkan fucsia 01:50
8. Purple rose of Denmark pt. 1 06:20
9. French grey 03:46

PERFORMED BY
Jorge Cabadas - Electric guitar & electronics.
J.G. Entonado (a.k.a. Arín Dodó) - Winds and voice.

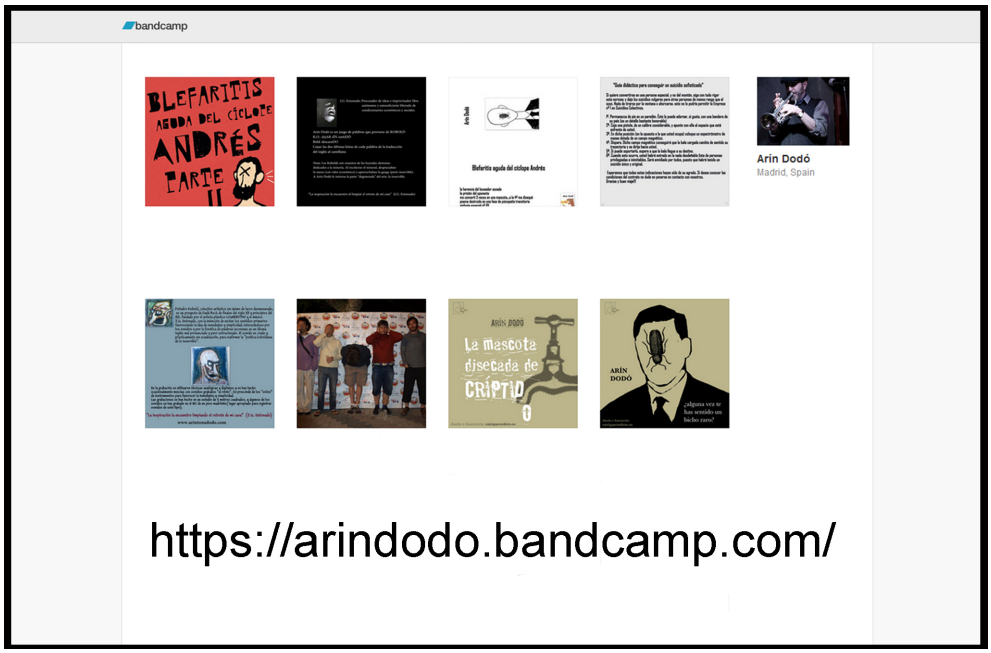
CREDITS
Recorded live in Jaén University Great Hall. Spain, winter 2016.
Production by Grabaciones Espaciales and Juan Párraga Montilla.
Binaural recording by Bernardo Jurado Méndez.
Mixed and mastered by Antonio Félix Vico Prieto.
Artwork by Pedro Menchaca.

Clic sobre la imagen para escuchar la música. Disponible en:
https://easyfinger.bandcamp.com/album/colors?fbclid=IwAR3J8FnLKOZZmTbuHciqZC54x1W2ujRW3JoaMzKt7aOoV_z6bXOK71Owpkk

6. Referencias en formato electrónico URL.

• Texto explicativo: Página web de Javier González Entonado. Disponible en: http://www.arintonadodo.com/ (consulta: 05/01/2018).

• Texto explicativo: Página web en Bandcamp de Javier González Entonado. Disponible en: https://arindodo.bandcamp.com/ (consulta: 05/01/2018).



Seguramente, Mozart no pensaría esto…

Capítulo XXVI: Discurso Combativo (perdonen las molestias)

El mundo de la improvisación libre es muy rico y variado, y a la vez muy desconocido y no estaría de más que se investigase un poco en este campo, que en mi opinión es donde están las propuestas más arriesgadas, alternativas e independientes de todo el panorama musical. No tengan miedo, ni reparo, y profundicen en ello; eso hará que tengan sus mentes mucho más abiertas, más expectantes y menos adormecidas.

Esto último me recuerda a los sonidos y conceptos arindododianos y a cuando Nietzsche le habla a su sombra diciéndole que la música de su tiempo envuelve el pobre espíritu del hombre moderno y aletarga sus sentidos para que así no pueda pensar, opinar o discutir. Esto me hace pensar en que quizá es lo que ocurre precisamente hoy. Los tiempos no cambian y la Historia se repite. Para matar el aburrimiento y evitar que el cerebro trabaje demasiado, intentan anestesiarnos con eventos intensos y con sensaciones ampulosas.

La música la encorsetan en Festivales multitudinarios repletos de niñas monas y oídos opacos; al Cine lo disfrazan con el mareante 3D (dijo alguna vez Woody Allen que el cine norteamericano no está hecho para "adultos pensantes". Quizá sea excesivo, pero al menos, en parte, creo que no le falta razón en algunos aspectos. Quizá el cine en sí y sus creadores no sean todo el problema y éste forme parte de la propia actitud de los espectadores y de los responsables de la industria); y el arte en general (el de los museos) nos lo quieren meter como si estuviéramos visitando un supermercado. Por eso, hace mucho que no los visito:

1º. Porque me provocan un choque anafiláctico, como cuando entro en un centro comercial

2º. Porque el arte que ahí exhiben en realidad me importa un carajo (pero esto último no lo puedo decir en alto, no me vayan a fustigar los de recta conciencia).

Un día, el Pretor de la República de Anatolia (http://www.arintonadodo.com/category/musica/2008/) me notificó que la naturaleza de la materia está cuantizada (según la teoría del átomo de Bohr), y que según él (el Pretor), la música no cumple ese precepto. Puede haber muchas frecuencias de sonido que no están dentro de las proporciones áureas que se pueden utilizar perfectamente para crear música que sea audible. Se pueden utilizar instrumentos no convencionales para conseguir sonidos excitantes, curiosos y sugerentes.

Todos estos razonamientos hacen que me reafirme en mi postura de que los sonidos y los conceptos arindododianos deberían interaccionar con las neuronas dormidas (espero que se consiga, al menos parcialmente, este objetivo) y moverse por zonas ajenas a la música y el arte establecidos y promovidos por las "auténticas almas musicales": poderosos, ortodoxos y académicos; esos que intentan embriagar a las mentes (incluidas las inquietas) y así, dominar y manipular a sus anchas.

Capítulo XXXVIII: Una opinión sobre la Improvisación Libre Musical

Muchas veces me han preguntado qué es la Improvisación Libre. Es un concepto que despista a más de uno. Hay quién dice que es ponerse a tocar cualquier cosa y como salga, que todo vale y de cualquier manera. Esta opinión es bastante común, incluso entre músicos con mucha experiencia en otros géneros pero ninguna en la Improvisación Libre, y se lo toman a risa. Nunca he entrado al trapo en esta discusión porque no creo que merezca la pena. Si alguien tiene verdadero interés en este particular universo, pues que se decida y que lo haga. Se llevará más de una sorpresa, y creo que agradable.

¿Es ponerse a tocar cualquier cosa? Pues quizá sí, pero no de cualquier manera. Por tanto, no creo que todo valga. Pero eso no quiere decir que tengamos que estar juzgando continuamente, ni creando dogmas. Cada uno de nosotros deber tener su propio concepto de lo que es la Improvisación Libre, y yo pienso que todas esas visiones son válidas y verdaderas; y que al unirse todas pueden crear lo que "es" la realidad de la Improvisación.

Para improvisar música libremente, yo al menos, me lo planteo como si fuera una conversación. Para conversar con alguien y construir un tema que tenga sentido y forma tienes que escuchar al interlocutor, saber cuándo tienes que hablar y sobre todo cuando tienes que callar. El silencio es un acto participativo tan importante como el estar tocando. Con escuchar no me refiero a que siempre tengas que ser cordial, también puedes llevar la contraria a tu interlocutor y discutir con él, provocarle y desafiarle.

El acto de improvisar creo que generalmente lleva mucho tiempo de reflexión interior para encontrar un lenguaje personal y desarrollar un concepto musical que nadie te lo puede enseñar, solo tú mismo. Tienes que crear tus propias herramientas y capacidades poco a poco, practicando y pensando posteriormente. Mientras tocas creo que es mejor no pensar, simplemente tienes que dejarte llevar por el momento y tocar.

Mis amigos de **En Busca del Pasto** dicen que improvisar es un acto lúdico, de juego, y además es terapéutico. Completamente de acuerdo. **Juan Crek** (de **Macromassa**) me dijo una vez que para ponerte a improvisar no hay que cortarse en absoluto, hay que liberarse completamente. También, completamente de acuerdo.

En resumen, para Improvisar Libremente, cada uno tiene que buscarse su camino propio y no creo que nadie le pueda enseñar la luz ni la dirección correcta. En eso estamos solos, es lo mismo que enfrentarte a lo que "es" vivir. Te tienes que buscar las habichuelas tú solo y aprendes a base de palos. Además, creo que es preferible dejar a un lado las mochilas que hemos heredado y los prejuicios…y empezar desde prácticamente "0" para crear un nuevo lenguaje. No hay otra forma. Creo yo. No es un camino fácil, y por supuesto, no es lo que dicen los que nunca lo han probado (eso de ponerse a tocar cualquier cosa y ya está). Normalmente la ignorancia nos llena la boca de gilipolleces. "Si al hablar no has de agradar te será mejor callar". Eso oí hace poco en una película de cine cutre de acción llamada "**Conejo Violento**".

Capítulo XLI: 3º Taller de Libre Improvisación de Raras Músicas

Durante el lluvioso fin de semana del 22 y 23 de octubre pasado nos reunimos unas 12 o 14 personas para participar en un Taller de Libre Improvisación organizado por Raras Músicas e impartido por el saxofonista **Ricardo Tejero** y el guitarrista **Jorge Cabadas**, compañeros míos del colectivo Raras Músicas desde hace bastante tiempo.

En este taller hemos participado gente con bastante experiencia en la improvisación y también gente que es totalmente nueva en este género musical o tiene poca experiencia. Esa es una de las ventajas de este tipo de música, es totalmente integradora y no discrimina a nadie, puesto que todos somos, en principio, capaces de crear un lenguaje propio y personal, y unas estrategias y unas técnicas que no están escritas en ningún sitio; tienen que salir de uno mismo, de la experiencia de cada uno. No piensen que esto quiere decir que la improvisación libre es ponerse a tocar cualquier cosa y ya está…este género musical es más complejo de lo que parece porque estás desnudo completamente, sin ningún sitio donde agarrarte y tienes que construir algo coherente a tiempo real y sin tiempo para pensar; utilizando el instinto solamente. Eso sí, ese instinto sale después de haber pasado muchas horas pensando en que lenguaje debes emplear, que sea único y personal, y después de haber practicado lo suficiente. Es una carrera de fondo, donde los resultados se ven a medio plazo.

Otra de las muchas cuestiones de las que se habló es que en este tipo de música los papeles tradicionales de los instrumentos cambian completamente. Me refiero a que en los demás géneros siempre hay alguien que lleva el papel principal y que otros se dedican a acompañar. Aquí no. Para tener un resultado coherente y factible no puedes adueñarte del protagonismo de forma permanente, tienes que fluctuar y alcanzar un equilibrio entre llevar las riendas de la pieza musical en unos momentos, y en otros estar de acompañante. Es un ejercicio continuo de escucha y de generosidad para que todo el mundo aporte lo mejor de sí mismo y que el resultado final (la pieza musical, que al fin y al cabo es lo único que importa) sea más rica y jugosa. Hay que olvidarse del ego casi completamente. Digo “casi” porque no es bueno anularlo completamente, hay momentos en los que tienes que tirarte al vacío y llevar las riendas sin complejos y con decisión para que la pieza sea estimulante y tire hacia delante; porque si nadie se decide se llegan a situaciones repetitivas y sin forma y de un aburrimiento indescriptible.

El formato de Talleres es una manera muy positiva para introducir a la gente en este género musical, muy incomprendido y muy ignorado. Si se fomentasen un poco, los asistentes descubrirían una forma de hacer música increíblemente original, personal y sin ataduras, que consigue abrir la mente a dimensiones desconocidas y que al fin y al cabo nos permite evolucionar como músicos, como artistas y como personas, porque en cada improvisación damos lo más íntimo de nuestra manera de ser. Creo que cualquier persona con inquietudes musicales en particular y artísticas en general debería enfrentarse alguna vez a la Libre Improvisación. Descubriría muchas cosas que están escondidas en nuestro cerebro.

Capítulo XLII: Virtuosismo conceptual

Los integrantes de la **Orquesta de Libre Improvisación Raras Músicas** solemos reunirnos una o dos veces al mes en lo que llamamos de forma habitual "ensayos", aunque no es un ensayo al uso porque no preparamos piezas concretas. En estos encuentros nos dedicamos principalmente a tocar, pero también empleamos mucho tiempo a hablar e intercambiar opiniones entre todos nosotros. Estos intercambios sirven para que expongamos cada uno nuestros distintos puntos de vista de lo que puede ser la improvisación libre y aplicar todas estas teorías a la práctica: "La teoría guía, pero es el experimento quién decide".

En el último ensayo salió a relucir una idea que me llamó mucho la atención, el llamado "virtuosismo conceptual"; término que al parecer el primero en utilizarlo fue **Eddie Prévost**, uno de los pioneros de la improvisación libre y miembro del grupo **AMM**, en Londres, a mediados de los años 60'. Me llamó mucho la atención ese término precisamente porque es una idea que llevo defendiendo mucho tiempo pero que no había llegado nunca a expresarlo de una forma tan sencilla y tan directa. En la música en particular, y en el arte en general puede haber dos tipos de virtuosismo, el técnico (o instrumental) y el conceptual (más intelectual). Con el virtuosismo conceptual me refiero a las horas y horas y vueltas y vueltas que se le da a la cabeza y que dedica un artista para llegar a un concepto que defina su obra o lo que es lo mismo, adquirir un lenguaje que sea característico, propio y personal de cada uno. Por supuesto que el virtuosismo instrumental es importante y lo mejor es compaginarlo con el conceptual; pero claro, a mí la pregunta que me ha venido siempre es si ese virtuosismo instrumental es absolutamente necesario. Desde mi punto de vista es más importante el otro, el conceptual; y mi lucha desde hace mucho tiempo es exponer la idea de que en muchas ocasiones el virtuosismo técnico (que normalmente es el único que se valora y se aplaude) es muchas veces superfluo y se convierte en un mero escaparate para dorarle la píldora al músico o artista de turno y para hacer autobombo de lo "guapo y de lo guai" que es quién lo practica (muchas veces parecemos abuelitas dándole mimos a su niño del alma), sin darnos cuenta de que esa actitud y manera de entender la música o el arte muchas veces aburre hasta a los muertos, y que se está adornando con muchas florituras, en ocasiones, un concepto casi inexistente.

Juan Crek (miembro de grupo pionero experimental **Macromassa**) me dijo un día esta frase: "prefiero una nota mal tocada, a miles de notas……bien tocadas", frase que acompañamos con una sonora carcajada. El guitarrista de los Ramones decía que no hacía "solos" de guitarra, primero porque no sabía hacerlos y segundo porque los odiaba. Con todo esto quiero hacer ver mi opinión de que el virtuosismo técnico o instrumental es una condición necesaria para crear una obra de arte, pero no suficiente; en cambio, el virtuosismo conceptual sí es necesario y además, suficiente muchas veces. Creo que esto último se ve muy bien en la música improvisada libremente, ya que en ella el lenguaje que se utiliza se lo crea uno mismo, y no se lo enseña nadie. El "concepto" de cada forma de expresarse en la improvisación libre sale de lo más profundo de nuestra alma, si es que el alma existe.

Capítulo XLIV: Naturaleza de la Improvisación

En estos momentos estoy leyendo un libro del guitarrista e improvisador Derek Bailey (uno de los grandes) llamado “La Improvisación. Su naturaleza y su práctica en la música”. En el libro se aborda el tema de la improvisación desde el punto de vista idiomático (en el jazz, flamenco, rock, música india, etc…) y desde el punto de vista no idiomático (o sea, improvisación libre). En uno de sus capítulos, en el dedicado a la improvisación con el órgano, aparece este fragmento durante una entrevista a Jean Langlais, organista improvisador de la Escuela de París:

- Pregunta Derek Bailey: ¿una improvisación larga suele darse sobre una forma establecida o es más habitual que sea libre?

- Responde J. Langlais: " No creo que exista la improvisación libre, porque para improvisar es necesario saber armonía, contrapunto y fuga, además de improvisación.... Yo he dado 274 conciertos en EEUU, improvisando sinfonías y sonatas en cinco movimientos. Pero eso es como un ejercicio que uno ha estado practicando durante años. Es improvisación, pero usando muchas cosas que uno ha practicado mucho tiempo. Lo más importante para un improvisador es que sea capaz de pensar con rapidez."

Después de leer esto, se me ocurrió preguntar a varios de mis compañeros de Raras Músicas (improvisadores libres que tienen distinta formación musical; académica o no; unos vienen del jazz, otros del rock, incluso del flamenco…para contrastar opiniones y así, poder abordar el concepto de “improvisación” desde distintos ángulos. Los improvisadores que expresan su opinión en esta ocasión son **Gregorio Kazaroff** (autodidacta), **Ricardo Rodero** (músico con formación académica que viene del jazz), **Pepe Pereira** (bajista que trabajó con Paco de Lucía, entre muchos otros, y que participó muy activamente en la fusión del Jazz con el Flamenco desde el principio de su carrera) y **César Delgado** (flautista autodidacta muy interesado por el jazz, y además, un artista plástico de mucha calidad). Creo que es una buena manera de enfocar la cuestión y quizá pueda ayudar a entender lo que es esta práctica musical:

- Gregorio Kazaroff: En realidad no hay mucho que comentar sobre los dichos de Jean Langlais porque son claros, concisos y coherentes con su quehacer como músico, compositor e improvisador. Organista titular de la Basílica de Santa Clotilde en París durante 42 años, sus composiciones e improvisaciones son absolutamente tonales y dentro de lo que se conoce como música clásica contemporánea o del siglo XX. Sin embargo, algunos de sus conceptos pueden aplicarse al tipo de improvisación libre que practicamos nosotros en general. Creo que, efectivamente, la improvisación libre (y la idiomática también) inevitablemente incluyen cosas intuidas, pensadas o practicadas con anterioridad al momento de la actuación. Y por supuesto, la improvisación también se practica. La rapidez es esencial.

- Ricardo Rodero: Creo que el extracto de esa entrevista parece una conversación de dos personas hablado diferentes idiomas. Derek Bailey fue uno de los principales representantes de la improvisación libre, concepto que no tiene mucho en común con un improvisador de piezas en forma clásica. La improvisación ha estado presente en todo momento a lo largo de la historia de la música, siempre dentro del contexto de formas y lenguajes habituales en la composición. Improvisar una fuga supone conocer profundamente su lenguaje y una práctica muy extensa para ser capaz de construir espontáneamente siguiendo tales pautas. Sin embargo, la improvisación libre parte de un concepto mucho más amplio, en el que la técnica y el conocimiento de un estilo determinado desaparece como objetivo. Definir la improvisación libre se convierte así en una experiencia de límites indefinidos, dónde la experimentación y la confianza en uno mismo, la capacidad de escucha y la eliminación de prejuicios se convierten en elementos clave. Nada que ver, por tanto, entre lo que uno y otro entienden por improvisación. Aunque usen la misma palabra para hablar de sus respectivas experiencias, supongo que nunca se podrían poner de acuerdo.

- Pepe Pereira: Yo le diría a Langlais que se lo haga mirar. Por establecer una analogía: de pequeños se nos enseña para qué sirve la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Básicamente estos utensilios sirven para comer pero la experiencia en nuestras vidas nos dice que con una cuchara se puede calentar también una dosis de heroína, con un tenedor tirar una miga de pan usándolo como catapulta y con respecto al cuchillo pues para que hablar de sus infinitos usos.

Las herramientas están ahí creadas, solamente hay que decidir cómo y cuándo utilizarlas con códigos de aprendizaje o no; y es que modificando la última frase de Langlais creo que quedará contestado el dilema: " Lo más importante para un improvisador es que SEA CAPAZ DE PENSAR CON LUCIDEZ " no con rapidez.

- César Delgado: Da la impresión de que Langlais hablara de un tipo concreto de improvisación en el que no me cabe duda de que sin los conocimientos de armonía contrapunto y fuga no es posible improvisar. ¿Improvisar sinfonías y sonatas en cinco movimientos? ¿Qué tiene eso que ver con la improvisación libre? Obvio que si para él ese es el único recorrido que puede hacer la improvisación, la que practicaba Bailey debía considerarla un juego infantil sin interés, porque desde mi punto de vista no puede haber nada (musicalmente hablando) que requiera menos de esos conocimientos, “imprescindibles” según él para improvisar, que las sesiones de improvisación libre de Bailey y sus adláteres, al menos desde los setenta. En mi opinión, uno de los principales focos de interés de ésta práctica reside precisamente en lo que supone de transgresión de la tradición musical occidental, y en la exigencia que se hace del oyente para que cambie radicalmente de punto de vista como receptor, del que se exige que no espere virtuosismo técnico (aunque cabe), melodía cantable (aunque cabe), ciclos de patrones rítmicos (aunque caben), armonía convencional (aunque cabe) , ni mucho menos contrapunto o fuga (que en mi opinión en la improvisación libre no caben)!! Langlais improvisa pero no lo hace en libertad; en la libertad cabe todo, menos las cárceles.

Aquí van también las opiniones de **Ricardo Tejero** y **Jorge Cabadas**. Creo que con todo este material hay suficiente para poder pensar acerca de lo que es el género de la Improvisación Libre Musical y hacerse una idea general de esta práctica.

- Ricardo Tejero: Hay algunas cosas en esa respuesta con las que estoy de acuerdo: un improvisador tiene que pensar rápido, uno práctica y crea con los años un repertorio de recursos y herramientas que al final le llevan a crear un lenguaje propio. Sin embargo en la respuesta la palabra “necesaria” no es necesaria. Un improvisador puede saber de armonía, de contrapunto, de fuga, y todo ello hará más rica su expresión, pero son otros los elementos que creo que se hacen más necesarios: capacidad de escuchar de una manera creativa, capacidad de síntesis, originalidad, creatividad, determinada capacidad de estar abierto a lo imprevisto, y un sentido del sonido colectivo que construya.

- Jorge Cabadas: Creo que la opinión de Langlais forma parte de lo que un grupo de músicos "cultos" (por llamarlos de alguna manera) piensan de la música en general, no solo de la libre improvisación: solo se es músico si se tiene ese tipo de formación que ellos consideran "completa". Yo creo que se es músico o no se es, independientemente de la formación. Igualmente, creo que se es improvisador o no se es, independientemente de que se quiera ser improvisador o no. Todo esto se puede matizar enormemente pero habría que disponer de espacio para ello.

Capítulo 51: Arte sacralizado y sacrílegos del arte

Estos días de verano, en los que hay más tiempo para leer tranquilamente, me encontré con la siguiente frase: “el valor del arte, y a veces también su significado, depende del dinero que alguien esté dispuesto a pagar; convirtiendo a los objetos artísticos en una mercancía. Cuando ocurre esto, es necesario que aparezcan movimientos de resistencia para combatir a este arte sacralizado. Movimientos que, con una intención voluntariamente blasfema, proponen un arte más simple, rechazando todo tipo de valoración comercial e institucional”.

La verdad es que se oye muchas veces en las noticias hablar de un cuadro y sólo importa su valor económico, no se comentan para nada sus aspectos artísticos. Además, los responsables de los museos parecen estar muy orgullosos de que aumenta el número de visitantes cada año, pero nadie parece preocuparse por la emoción y por el verdadero interés artístico de esos visitantes. Personalmente, muchas veces me pregunto eso… ¿para qué va la mayoría de la gente a los museos?, aparte de para hacerse delante del cuadro de turno una foto para enseñársela a los amigos. Quizá sea una impresión errónea mía, quizá…

Tengo una visión muy clara de todo esto: los museos “me la soplan”, al igual que la mayoría de los conciertos y de la oferta cultural que encuentro actualmente. En mi vida, el arte en general, y la música en particular siempre me ha interesado, me ha conmovido y es una de las razones de mi existencia; pero no me interesa para nada el modo en que me lo plantean los canales habituales. Llevo casi 30 años haciendo actividades artísticas (música, performances…) y he conocido a un número considerable de gente con capacidad que se acobarda, e incluso se deprime, ante comentarios de otros (supuestamente mucho más “capacitados”; en mi opinión bastante dogmáticos) que imponen su criterio y hacen que los demás se sometan a ellos.

No creo que el significado del arte, o de la música dependa del dinero que alguien esté dispuesto a pagar, ni que sea algo “divino” y que esté en un estado superior. Al arte, o a la música hay “que perderle el respeto” (no lo digo de forma peyorativa); hay que bajarlos de su pedestal y pisotearlos si hace falta, retorcerlos y escupirle, porque no es tan “Grande” como nos han dicho siempre. Lo veo como algo mucho más simple y cotidiano, forma parte de nuestra vida y de nuestra naturaleza, y todos, si es que tenemos ganas e interés e invertimos tiempo y tenemos disciplina, podremos disfrutar de ello y estar orgullosos de nuestras creaciones…aunque sean la última “caca” imaginable. Yo estoy profundamente orgulloso de la “mierda” que fabrico, puesto que es única y original. Es como mi ADN, no es igual al de ningún otro.

Lo que intento decir con todo esto es que, a mi entender, los objetos artísticos no son sólo una mercancía o un beneficio económico (eso lo será para quien quiera que lo sea), es algo que está al alcance de quien muestre interés en crearlo y tenga las narices de enfrentarse a ello. Está en todos los sitios y rincones, y es mucho más accesible de lo que siempre nos han dicho. Las corrientes vanguardistas de principios del siglo XX ya lo decían, y ese mensaje no ha calado todavía. Esa es una de las razones (hay muchas más, pero aquí no vienen a cuento) por las que me dedico a la improvisación libre: lo veo como un movimiento que, con intenciones voluntariamente blasfemas, propone un arte más simple y directo, rechazando toda valoración comercial o institucional.

Anímense señores y señoras, y si tienen ganas, decídanse, libérense y no se acomplejen ante nada.

- Sé que hay gente que se pregunta (entre ellos David Byrne, de Talking Heads) si la confusión y la ambigüedad que hay en las reproducciones de baja calidad, en el Lo – Fi, puede ser un factor que abra una nueva puerta al oyente; personalizando la obra que escucha, adaptándola a su vida e implicándose de una forma que no podría haberse conseguido con una "obra perfectamente grabada". Por supuesto yo soy una de esas personas que lleva preguntándoselo mucho tiempo y es una afirmación que tengo cada vez más en cuenta. He oído decir en alguna ocasión que lo inacabado es una condición inexcusable de la existencia, y precisamente el Lo- Fi cumple perfectamente con esos requisitos. Esa es una de las cosas que me gustan de este concepto musical, por eso me interesa (aparte de la estética, pero esa es otra historia). Además, en mi opinión, una obra artística (en este caso, la grabación en cuestión) y la vida misma están completamente interrelacionadas, son complementarias y se retroalimentan una a la otra. El arte y la vida se entremezclan continuamente y a los dos los veo en el mismo nivel, o en el mismo estado. Una obra artística (una obra musical, Lo- Fi, Hi- Fi o como sea) está viva y cuando alguien la escucha, se escapa totalmente de las intenciones iniciales del autor y pasa a ser parte del oyente. Así es, al menos, como yo lo veo.

La música de señales o de reproducción de baja calidad es una posibilidad y una forma de enfrentarnos a lo que escuchamos, pero por supuesto, no la única. No quiero que piensen que soy un ortodoxo y un purista defensor a ultranza de esta manera de entender el arte. Con esto quiero decir que el Lo-Fi no es una música más "auténtica" ni mucho menos…, y que los vinilos o las cintas de cassette son la forma de escuchar de los que más entienden de música, no. No me malinterpreten, por favor. Lo grabado pulcramente me transmite las mismas sensaciones y emociones que lo de baja calidad. Lo Hi- Fi por motivos obvios y según la opinión generalizada (y también la mía, claro está), es…COOJONUDDO!!!. Cuando algo suena "bien" es la leche!!!. Solo que para mí esos dos soportes de difusión musical son óptimos, tanto el uno como el otro. No me parece que sean conceptos enfrentados. Puedo disfrutar de las dos propuestas por igual.

- Hace poco, en una sesión de improvisación, hubo una propuesta en la que se pedía que hiciéramos una pieza en la que hubiera "espacios". Unos entendieron el concepto de "espacio" como "silencio total en la pieza"; otros lo entendieron como darle a tus compañeros oportunidad para que toquen, para que desarrollen una idea musical mientras tú estás en silencio, pero siempre hay alguien tocando; no hay silencio absoluto en la pieza quiero decir. Son dos maneras distintas de entender una idea, y las dos maneras funcionan perfectamente, siempre y cuando la idea fluya de forma espontánea y libremente, sin condicionantes. Digo esto porque se creó una discusión acerca del concepto de "espacio" y los que defendían ese concepto como "silencio total" en gran parte de la pieza lo defendieron de forma tan vehemente que cuando volvimos a tocar hicimos una pieza, con mucho silencio, sí; pero en mi manera de verlo no era un silencio creativo, creado con la libertad y convicción propia de cada músico; fue un silencio impuesto a partir del temor de algunos músicos a que les dijeran que tenían un concepto equivocado de la palabra "espacio".Vamos, que se creó una pieza a partir de un dogma y de una imposición, fue mi impresión. Eso, en mi opinión, no es bueno para la creación de una obra.

Con estos dos ejemplos lo único que quiero transmitir es que, en mi opinión, todas las normas, todas las reglas, todas las visiones son igualmente válidas, y que hay que dejar libertad de elección a cada uno de nosotros. Pienso que en el arte (en la música), como en la vida, no debería haber límites, ni dogmas. Todos podemos tener un criterio coherente, si se escucha o se hace música con ganas e interés. Son distintas formas de enfocar la realidad (en este caso particular me refiero como "realidad" a la validez de una obra musical) porque de hecho, creo, esa realidad es la suma de esas visiones distintas y la interpretación de cada uno de nosotros enriquece a esa obra en si misma. Después de muchos años haciendo música me he dado cuenta que puede ser la única regla válida: la que nos permita que interaccionemos con esa obra de una manera única y personal, con libertad y espontaneidad. Ni es mejor ni peor, simplemente distinta.

Capítulo 56: La TATUCERA

Ya he contado en algún capítulo anterior que fui el pasado mes de agosto a Torrevieja al estudio de mi amigo **Chema Pastor** para grabar una sesión de improvisación libre junto a él y **Mariana Piñeiro**. Para Mariana fue la primera experiencia de grabación musical. Esto no le supuso un gran inconveniente, ya que ella es una experta improvisadora en el campo del movimiento y la performance. El concepto de lo que es la improvisación libre lo tiene plenamente desarrollado en su cabeza y no tuvo más que dejarse llevar utilizando otros instrumentos distintos a su cuerpo, que al fin y al cabo son meras herramientas o una prolongación de su mente para expresar lo que lleva por dentro. Mariana y yo nos entendemos muy bien porque llevamos trabajando juntos mucho tiempo, desde los tiempos de Arín Dodó; tenemos una idea muy parecida sobre este tema, y consideramos que los instrumentos que utilizamos no hace falta "saber tocarlos", simplemente hay que sacarle el rendimiento adecuado para expresar tus pensamientos y tus intuiciones.

Por su parte Chema es un aguerrido improvisador y un músico muy eficiente, así que, aunque era la primera vez que hacíamos algo juntos como trío no teníamos ninguna duda de que saldría algo interesante. Nuestra única preparación para la grabación fueron unas cuantas horas de charla para conocernos mejor. Los tres estamos convencidos de que para la improvisación libre es más importante el contacto humano, la charla de cualquier tema, no necesariamente hablar de música, el intercambio de opiniones, una comida juntos, etc…que la discusión "teórica" sobre lo que puede ser la improvisación libre, o la preparación técnica para ello, o el ensayo. Ese "factor humano" es indispensable para que una sesión de improvisación sea satisfactoria, hace que nos sintamos más unidos y confiemos unos en otros; e indudablemente hace que las cosas "rueden" y fluyan perfectamente. Al menos esa es nuestra experiencia y nuestra opinión en este tema. Sé que hay muchos improvisadores que tienen otra visión, otros métodos y que no estarán en absoluto de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero nosotros estamos plenamente convencidos de ello. Y a las pruebas me remito. Salió una sesión fresca, de muchos matices y con multitud de registros. Se puede comprobar en este link: https://latatucera.bandcamp.com/music

Aquí hay quince fragmentos de esa sesión, donde hay partes ruidistas grabadas con un teclado "Hammond" enchufado a un amplificador de guitarra, dispositivo muy adecuado para crear todo tipo de sonidos infectos y acompañado con una máquina de cinta magnetofónica de cuatro pistas que ya es un clásico en mi repertorio. También hay otras partes donde la voz de Mariana se convierte en un grito atroz que recuerda a las mejores épocas del punk; hay otras partes más abstractas desarrolladas a partir de la investigación sonora con micros de contacto. No pueden faltar partes más teatrales, con interpretación de textos…se nota que Mariana es actriz; yo también me apunto a eso.

En suma, un trabajo que refleja las inquietudes que tenemos los tres y el interés por la heterodoxia en este campo de la improvisación libre. No nos interesa hacerlo de una manera determinada, estamos totalmente abiertos a cualquier propuesta. Y eso se nota en el resultado.

A ver qué les parece. Espero que lo escuchen y lo aprecien.

Capítulo 59:

En estos últimos días he estado leyendo un libro de un cura cercano a la Teología de la Liberación donde dice, entre otras cosas, que la fe es algo espontáneo, y que esta espontaneidad hace que las acciones y las interacciones entre las personas se den de una manera más fluida y auténtica; y que la religión es la "institucionalización" de esa fe, por tanto pierde esa espontaneidad y esa fuerza creadora. He pensado que esto se puede extrapolar a otras situaciones, como por ejemplo la política…está claro que movimientos callejeros pierden la fuerza inicial cuando entran dentro del sistema.

Y por supuesto, creo que esto también se podría extrapolar al mundo del arte. Estuve el fin de semana pasado en la feria de arte contemporáneo ARCO y me parecía un supermercado, una gran superficie, un centro comercial. Imposible poder apreciar las obras, tratadas como meros productos de mercado (es mi visión eh?, no lo afirmo de manera dogmática, que quede claro). Esos entornos, desde mi punto de vista hacen que las obras pierdan proyección y fuerza. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que el sujeto, al relacionarse con la realidad la afecta siempre, la modifica; no hay una separación estricta entre el sujeto del conocimiento y el objeto conocido. Eso lo interpreto yo considerando que las obras están "vivas" y al interaccionar con el sujeto dejan de ser del autor y pasan a formar parte de ese sujeto, se modifican en ciertos aspectos.

Y todo esto hace que me pregunte si el mundo "underground" no será un entorno mejor para apreciar las obras como lo que son: obras de arte, y ya está, no meros objetos de mercado. Un entorno sin interferencias y sin adulteraciones donde la interacción entre la obra y el receptor es mucho más directa, y más pura también. Por eso cada vez me alegra más pertenecer a este mundo desconocido y alejado del ruido mediático, un sitio donde podemos trabajar y exponer nuestras ideas con una libertad creadora completa y sin apenas condicionantes. Y tener un compromiso con el arte, o "no arte", en sí…y porque sí. Sin más dobleces.

Capítulo 61: Hace ya un año que estuve en el Festival Vericuetos de Músicas Intrépidas, organizado por el "intrépido" **Pedro Menchaca**, un músico asturiano muy inquieto, improvisador, guitarrista, compositor…y ya digo, organizador de uno de los festivales más interesantes de música experimental; además también dirige el programa de radio Vericuetos, destinado a difundir este tipo de músicas.

Cuando estuve allí programé una grabación con la violoncelista y cantante **Isabel Baigorri** y con el fagotista **John Falcone** (director de Improviso, el Ensemble Intuitivo); una grabación a trío muy satisfactoria que se puede escuchar en el sello Easy Finger Records: https://easyfinger.bandcamp.com/album/berthelot

Hemos estado un año debatiendo y seleccionando los que creemos que son los mejores momentos de esa sesión y **Marco Ghezzi** y **Luca Brembilla** han sido los encargados de editarlo. Creo que se refleja bien lo que aporta este tipo de música (la improvisación libre), se ve conexión entre tres personas que apenas se conocían. Como dice John, se conectó un hilo común que poseemos todos. No estoy de acuerdo con la afirmación de que "la mejor improvisación es la que esté bien estudiada". Eso puede ser si hablamos de improvisación idiomática, pero no de improvisación libre. En esta última, la dicotomía que creo que hay en el interior de cada uno de nosotros sale a la luz. Se ven nuestras contradicciones, nuestros errores y como se puede salir airoso de situaciones que se plantean e inicialmente no están muy claras. Vamos, como la vida misma, con sus riesgos y todos sus matices. Con el ensayo esta espontaneidad se pierde y aunque las reacciones se ven mucho más claramente, es menos real, más impostado. No digo que sea ni mejor ni peor, simplemente cada forma de hacer arte tiene sus peculiaridades, y todas son válidas, desde mi punto de vista. Hay quién dice que no se puede confiar todo a la intuición, que hay que ensayar…está claro que sí, pero es que ese "ensayo", al menos como yo lo veo, no tiene porqué ser repetir y repetir las mismas estructuras o ideas. El "ensayo" lo hace cada día uno mismo cuando escucha, piensa, reflexiona y actúa. Aparentemente de forma intuitiva, pero no es así al 100%, porque el bagaje y la información adquirida durante años de experiencia sale solo cuando improvisas, y en mi opinión, esa es otra forma de ensayar. Para mí, mucho mejor que repetir y repetir una fórmula porque, yo al menos, pierdo espontaneidad e interés. Y en cuanto a repetir las mismas fórmulas cuando se improvisa…pues sí, eso pasa también; pero en la composición creo que ocurre lo mismo. El lenguaje adquirido durante años y las obsesiones de cada uno se repiten en cualquier forma de hacer arte, como en la vida misma. Todos adquirimos unas costumbres y unas formas de hacer las cosas características de cada individuo, eso está dentro de nosotros y es difícil que no salgan al exterior.

Bien, todo eso salió a la luz en esa sesión de un sábado por la mañana del mayo del 2017, unos momentos antes de que empezase el festival Vericuetos.

Capítulo 65:

Un guitarrista que conocí en los encuentros de improvisación libre organizados por **Raras Músicas** y llamado **Juan Antonio Clemente** me llamó el verano pasado para proponerme formar un dúo con él, me gustó la idea y en septiembre empezamos a reunirnos de forma periódica para improvisar e irnos conociendo como músicos poco a poco. El resultado hasta ahora ha sido desde mi punto de vista bastante satisfactorio. Ha habido buenas sesiones, otras no tanto, y una en particular, excelente.

Cuando nos reunimos no pactamos nada previamente, nos vamos dejando llevar por la situación del momento. Son sesiones improvisadas libremente que conllevan un riesgo porque unas veces sale mejor que otras, pero no deja de tener interés. Vamos probando fórmulas y situaciones, que no necesariamente tengan que repetirse; de hecho, yo intento no memorizar, pero se van quedando en el subconsciente y estoy seguro que salen solas sin que te lo propongas en otras ocasiones. Ya he hablado otras veces de que la improvisación libre no es "libre" al 100% porque estás condicionado por las experiencias anteriores y todo eso sale sin que te lo propongas. Desde mi punto de vista, eso al final es lo mismo que un ensayo formal, pero sin repetir fórmulas de forma premeditada y consciente, estás más expuesto al riesgo, a la emoción y a la intuición del momento.

Otra de las cosas que me interesa es la presencia en el escenario y la puesta en escena. No quiero que mis apariciones se limiten a estar tocando. Me gusta que esa música esté acompañada de unos movimientos, que aunque en mi caso son simples, le dan un pequeño toque "teatral y cómico" para que los conciertos de este tipo de música no se impregnen de un aura de seriedad que prefiero evitar. Llevo mucho tiempo pensando en la parte performática de la impro libre, porque normalmente los músicos dedicados a ella cierran los ojos y no se mueven. Para un concierto en directo los dos componentes son importantes para mí, que vengo del rock y del punk, géneros donde el circo y la payasada van de la mano; y en mi opinión (y cada vez que digo esto me acuerdo de los chicos de En Busca del Pasto) la improvisación libre es un juego y un divertimiento. Una sesión de improvisación libre está llena de riesgos, matices, errores y aciertos. Quizá en algún momento te "cargas" lo que está sonando muy bien y desvías la atención en otras cosas, pero bueno, esa es la gracia de estar en un escenario. Al fin y al cabo son momentos efímeros y que desaparecen al instante, y quizá, ese elemento "extramusical" en ese momento ayude a que entres de nuevo en la representación.

Siempre he dicho que tengo la impresión de que el arte y la vida van juntos de la mano, y eso se puede ver muy bien con este tipo de práctica musical.

Capítulo 67: Conversaciones con Miquel Àngel Marín.

Miquel Ángel Marín, viejo conocido de esta revista (https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-miquel-angel-marin/), es un buen amigo mío y siempre recurro a él cuando tengo una duda existencial relacionada con el arte y con la improvisación libre. Hace no mucho le comenté que tenía una duda respecto a la necesidad de ensayos (ya he hablado más veces de esto) para evitar las fórmulas repetitivas en la ejecución improvisatoria. Le comenté que con el ensayo; en el que da tiempo a reflexionar, comentar, y por supuesto repetir ideas que te han gustado; y en la música compuesta, también se puede llegar a fórmulas que sean aburridas y ya trilladas. Mi opinión es que a ese callejón sin salida se llega en cualquier disciplina artística, sea improvisada o no. Al fin y al cabo, todo proceso artístico forma parte de la vida y con el paso de los años la rutina y repetición es algo inevitable e implícito al ser humano. También podría ser, he llegado a pensar, una forma de reivindicar una personalidad, una entidad y un lenguaje propio. De todas formas, el ensayo se hace cada día, reflexionando cada uno de nosotros, con nosotros mismos. Esa reflexión y esa búsqueda es continua, te reúnas con alguien o no. También, es otra forma de ensayar y buscar nuevas ideas improvisar con gente distinta, sin necesidad de hacer ensayos “formales”, con las mismas personas, que a mí personalmente, me quitan la energía.

Miquel Àngel me escribió a los pocos días y me dijo lo siguiente:

Hola Javier, te voy a contestar improvisando.

El otro día descubrí en google a un cineasta holandés (Johann Van Keuken) que decía que para él, improvisar (con la cámara) o no improvisar eran dos categorías mucho más reales que documental o ficción...te lo digo porqué muchas veces, desde el mundo de la partitura no se valora la improvisación o se la tiene por algo inaccesible o absurdo...o sea, que siguiendo al cineasta, y es lo que yo pienso, ya podríamos ir desfigurando, superando y dejando obsoletas las categorías de clásico, jazz, pop, folklore...y hasta la de improvisación libre...improvisar y no improvisar...y también no dejarse molestar mucho por estas categorías, tender al olvido de ellas, que ayuden lo necesario, que más o menos guíen...

Creo que un problema es el pensamiento dogmático. La partitura está abonada a este pensamiento porqué es un objeto artístico cerrado, es palabra de "Dios". Lo que no la desautoriza ni la condena. Uno tiene que aprender a relacionarse con la partitura para conquistar una libertad de "uso". Esto sería el campo o categoría de la no-improvisación.

La improvisación también tiene el peligro del dogmatismo, como cualquier actividad humana. La tendencia es la codificación, adoptar esquemas que "aseguren el tiro".

Creo también que tanto la improvisación como la no-improvisación tienen que ver con el pensamiento libre, con la capacidad de relación abierta y afectuosa con las cosas y la vida y las personas. Aprender de un libro, por ejemplo, yo diría que es un acto de dulzura, aquello que se dice de "abrir el corazón". Ay, aprender!!!

Bien, pues ahí queda eso…para quien quiera reflexionar.

Capítulo 69: Conversaciones con Miquel Àngel Marín II

- J. G. Entonado: Me hago las siguientes preguntas: hace poco hablando sobre improvisación libre y de un curso de esa misma materia, oí una afirmación que decía que es mejor tener conocimientos amplios de lo que vas a hacer para no ser rehenes de la ignorancia y estar sometido al azar. Hasta cierto punto estoy de acuerdo porque no vas a ponerte a improvisar sin idea alguna o criterio de lo que vas a hacer. Pero, ¿es mejor ser rehén de la sabiduría, tenerlo todo controlado… y que esto te impida a lanzarte sin red? Porque eso lo he visto unas cuantas veces en músicos que son excelentes, pero que se lo piensan dos veces antes de arriesgarse. De hecho la improvisación libre es eso, ¿no? Riesgo e incertidumbre. En un libro llamado "El rinoceronte en el aula", de R. Murray Schaffer, pone que los productos musicales más impactantes son el resultado de nuestras limitaciones más que de la inspiración. Eso también pasa en la ciencia, hay descubrimientos asombrosos que vienen de la confluencia entre trabajo constante y azar. Entonces, me pregunto, ¿la originalidad puede ser en cierta medida producto de la ignorancia? Es difícil encontrar a un niño que sea incapaz de realizar una pieza musical original. Según Schaffer, para un niño de 5 años el arte es vida y la vida es arte. Así que ser rehén de esa ignorancia no será malo del todo, ¿no?

- J.G. Entonado: Y otra pregunta, ¿es tan importante en la música el virtuosismo? Porque la gente flipa con eso...También dice en ese libro que el problema de especializarse en la celeridad digital reside en que la mente se vacía durante el proceso; el quehacer musical creativo pierde terreno frente al desarrollo de las habilidades interpretativas.

- Miquel Àngel Marín: ¡Ah, el virtuosismo! Oigo esta palabra y resuena el vacío dentro de mí. ¡Lo contrario de la poesía!

- J. G. Entonado: Juan Crek me dijo cuando fuimos al Festival Bouesía: "prefiero una nota mal tocada, que mil notas.....bien tocadas" jajjajaja

- Miquel Àngel Marín: IMPROVISAR O NO IMPROVISAR, HE AQUÍ LA CUESTIÓN.

Un buen criterio para mi improvisación de hoy (¿por cierto, estoy improvisando música ahora, con estas palabras? Ya que, después del 4'33" de Cage, todo es música, o no, y por tanto, las palabras también.): ¿Ha habido riesgo e incertidumbre en el devenir del concierto? ¿Cuántas veces has asegurado el tiro con fórmulas o trucos ya sabidos? ¿Y mis tics característicos? ¿Es posible despojarse de pelajes, desnudarse, ser transparente en escena? ¿Como en tantos sitios, está también prohibida la ternura en el escenario? ¿Es posible un verdadero diálogo entre músicos que improvisan? ¿De qué te sirve el virtuosismo si no te deja dialogar, conversar con el músico que tienes a tu lado? No sirve para nada, no sirves para nada. Como en tantas cosas, ni recetas ni fórmulas ni a prioris ni intenciones ni propósitos ni asegurar el tiro. Allí donde pongo el ojo (soy estrábico) no pongo la bala y por arte de magia se me aparece la poesía.

Me etivoco, perdón, me equivoco y de repente me encuentro en un jardín todo es fértil todo crece exhuberancia por todas partes no me lo puedo creer un milagro. Espero un rato y del silencio surgen cuerpos que me hablan, que me sugieren cosas, nombres y números, me hablan del inframundo, de la inframúsica, de músicas sin nombre, lejos muy lejos, sueños y más sueños, una felicidad absorta y dichosa.

Santa ignorancia que te deja lanzarte sin red y santa sabiduría que te deja lanzarte sin red.

Santos bloqueos que vienen de tantos sabios e ignorantes consejos, advertencias, recomendaciones, avisos y lecciones.

Santa música, modelo de bondad y belleza que abandona a sus hijos ignorantes o sabios improvisadores a merced del pérfido azar.

Santos nombre y número de la música, sálvanos de la inframúsica, sálvanos de las músicas sin partitura, de las músicas sin hoja de ruta, de las músicas salvajes, de las músicas que huyen de la codificación salvaje, de las músicas peligrosas, de las músicas que dialogan, conversan, se abren se desnudan se lanzan al abismo del otro.

Descubriendo a J.G. Entonado (artículo de Victoria Álvarez Conde)

Camiseta de manga arremangada, delantal mal colocado y las manos enguantadas en dos largos guantes de cocina amarillos mientras arregla los cacharros y prepara la cena. Arín Dodó sonríe al hablar, se ríe, acento extremeño en el que se entremezclan expresiones de su ciudad natal: 'mijina' 'chiquinino', 'coscar'. Se mueve sin parar, pasando de un pie a otro, nervioso, risueño; señala con el dedo, se ríe y se vuelve a reír; "yo encuentro la inspiración limpiando el váter de mi casa." J.G Entonado te mira a los ojos al contestar a cualquier pregunta que le hagas; unos ojos castaños que, tras una primer impacto irónico, sonriente, dejan entrever un abismo extraño, discordante, contradictorio y, sin duda, fascinante.

¿Qué es para ti la música? Ante esta pregunta, Arín Dodó resopla, se encoje de hombros: "todo," contesta. Da un golpe a la cacerola con el cucharón, repica tres veces; "esto es música." Asegura que no es músico, que no le interesan las notas, que la armonía es algo que nos rodea: "la música se puede hacer con cualquier cosa." Los sonidos de la cocina acompañan sus palabras, el agua en la cacerola y la nevera que se abre y se cierra, el silbido del gas. Ritmos y armonías cotidianas que se ven repentinamente transformados por su oído; convertidos, efectivamente, en una constante musical que nos rodea durante toda la entrevista.

Arín Dodó se define a sí mismo no como músico sino como "un procesador de ideas autónomo y autosuficiente liberado de condicionantes económicos y sociales." Su vida, como sus proyectos, están regidos por una única máxima: la libertad. La libertad como bandera, rechazando lo establecido como dogma en todos los ámbitos de la vida. La libertad en los sonidos de sus obras, en la manera de vivir, en la improvisación total: "vivir es improvisar." No cree en el valor, no cree en 'lo bueno' y 'lo malo.' "No hay que tenerle respeto al arte, hay que bajarlo de su altar y escupirle si hace falta;" se ríe otra vez, siempre con un humor irreverente y mordaz, relajado, sarcástico. "Lo que yo hago son impulsos vitales. Es como si me cocino un filete con patatas y me lo como."

Habiendo dedicado la mayor parte de su vida a la música, J.G Entonado ha pasado por varias fases y estilos. Poliedro Kobold, Arín Dodó y Raras Músicas son los nombres de algunos de los proyectos musicales que ha desarrollado en solitario y con otros músicos. Quien ha podido asistir a alguno de los conciertos de libre improvisación que realiza J.G. Entonado junto a otros artistas se ha encontrado con una persona que, aunque siendo la misma, resulta muy diferente al hombre delgado y sonriente que charla de punk y arte mientras prepara la cena en su cocina soleada.

Lo mismo pasa con el resto de personas con los que trabaja. Al alcanzar la puerta del Centro Cultural La Tortuga, espacio donde va a tener lugar la actuación de esa noche, uno se encuentra con una serie de personas: Mariana Piñeiro, voz y movimiento; Jorge Cabadas a la guitarra y Jose María Pastor a la batería. Personas relajadas y dicharacheras que charlan tranquilamente en los momentos previos al concierto; normales, pacíficos, templados. Saludan, sonríen, acogen a los bienvenidos con una naturalidad cálida y serena que nada tiene que ver con el espectáculo que ofrecerán más tarde.

En sus conciertos, llevados a cabo en salas oscuras de paredes pintarrajeadas en locales de Lavapiés y la Latina, el grupo se transforma. A través de su voz y de su cuerpo, J.G. Entonado consigue transmitir ese mundo discordante, misterioso y único que a veces sólo se atisba en su mirada. Voces guturales, movimientos espasmódicos, ojos cerrados como en un trance; improvisación total; un impulso sin control que irrumpe en el escenario y envuelve a los espectadores con una fuerza vibrante y extraña. Trabajando el grupo entero con una extraña armonía inarmónica, Mariana Piñeiro desata su cuerpo y su voz en un conjunto poético y rítmico que se desparrama por toda la sala, creando una atmósfera sensual casi tangible; Jorge Cabadas y José María Pastor acompañan a los dos vocales con un intenso juego de guitarra y batería, escalando con cada minuto un grado más de tensión, de sentimiento y desgarro. Los conciertos del grupo son experiencias crudas que desnudan a los participantes y los enfrentan, durante lo que dura una hora, con lo innombrable; lo impensable; lo oculto, por unos momentos, desvelado.

Los artistas han colaborado juntos en diversos proyectos; música y poesía en 'Enessima' y actuaciones de libre improvisación en 'AAA'. En ambos proyectos impera la búsqueda de la expresión por encima de todo; una expresión caótica e irreverente que combina el sonido con la danza, la voz, la actuación teatral y un sinfín de instrumentos en una exploración de lo sensorial, lo puro, lo desafiante y lo anómalo. Actuaciones en las que las visiones similares de los diferentes artistas encajan perfectamente en una serie de extrañas sinfonías perfectamente compenetradas.

De vuelta en su cocina, J.G. Entonado me mira, sonríe, siempre esa sonrisa jovial. Un hombre, tanto como músico como persona, fuera y dentro del escenario, absolutamente único- “y es que Picasso sería la leche- pero ese tío no sabe hacer lo que hago yo.”

Elucubraciones de un disidente sonoro

…otra actividad que hemos montado este otoño son las “Jornadas de Socialización Musical; Martes Musicales en Miércoles”. Esto es ni más ni menos que un taller de improvisación libre donde están invitados todo tipo de personas que estén interesados en este género. Allí cada uno va con la idea y la herramienta que quiere y experimenta las distintas posibilidades y prestaciones que puede tener su instrumento. Lo bueno que tiene esto es que hay que buscarse un lenguaje propio, el cual no se aprende en ningún sitio de manera didáctica. Eso es cometido de cada uno de nosotros. Los que van ahí no tienen que ser necesariamente músicos, ni “artistas”, ni puñetas de esas… lo interesante es cómo cada uno es capaz de sacar de sí mismo algo que en el día a día no se ve… y salen cosas increíbles. La conclusión que he sacado de todo esto es que lo más importante es la escucha; me refiero a que es muy importante formarse escuchando de todo y escuchar a tus compañeros cuando estás tocando. El resto sale sólo y desde dentro. Cuando improvisas lo que estás haciendo es mostrarte tal y como eres.

…da gusto ver como este tipo de música se va abriendo paso en los sitios más inesperados, y además, con un apoyo mínimo por parte de los organismos oficiales y con un presupuesto inexistente…y todo gracias al interés y a la pasión que le ponemos todos los interesados por este género musical.

…me parece que se creó un clima ideal para la improvisación: un conjunto de personas con la única intención de crear sonidos efímeros y disfrutar de la experiencia, sin más, con una total ausencia de huellas. Este es uno de los aspectos mágicos de esta música, es instantánea, efímera, inmediata. Muy dadá me parece a mí. Muy Kobold, sí señor.

…que bien me lo paso haciendo esto. ¿Es arte? Pues no lo sé, pero me da igual. Muchas veces pienso que el arte está para eso… para bajarlo de su pedestal y pisotearlo de vez en cuando, para darle una cura de humildad, que no viene mal.

…hay muchos medios de difusión y personas que se dedican a emplear energía y tiempo por puro amor al arte. Gracias a todos ellos el arte, o el "no" arte, sigue adelante sin condicionantes de ningún tipo, con total independencia y capacidad creadora. Con esta "democratización" en el panorama artístico, la diferencia entre los "profesionales" y los "amateurs" cada vez es menor y la calidad de sus trabajos también. De hecho muchas veces me pregunto si en este submundo "underground" no habrá en múltiples ocasiones un grado de compromiso mayor con el arte en sí que en el mundo "profesional".

…esa es la magia de la improvisación libre: reunir a gente de distintos orígenes, de distintos pelajes, y cada uno, con su concepto que puede estar en las antípodas unos de otros, crear una música instantánea, efímera y única. Muchas veces se ve conexión entre personas que apenas se conocían. Como dice John Falcone, "se conectó un hilo común que poseemos todos". Javier Paxariño me dijo en una ocasión que para interpretar este tipo de música no es tan importante la técnica como lo es la inventiva, y que lo esencial para tocar con cualquiera es estar completamente seguro de lo que vas a hacer. No se necesita más. Así es como la música fluye y sale sola. Buenos consejos que tengo en la cabeza y que me ha permitido todos estos años codearme con grandes músicos; sin complejos.

En Busca del Pasto: su visión lúdica y terapéutica de la improvisación libre es digna de mencionar aquí. Son uno de los grupos de improvisación más impactantes y divertidos que conozco. Sus sesiones siempre tienen alguna sorpresa.

…animo desde aquí a que exploren la obra de multitud de improvisadores libres, muy interesantes y muy distintos entre sí. Con unos enfoques muy opuestos, pero complementarios, que completan, o completamos, entre todos nosotros el amplio espectro que abarca la música experimental y la improvisación libre; géneros que poco a poco van encontrando su sitio por méritos propios, en un panorama musical, que en mi opinión en muchos aspectos está ya caduco. Creo que los géneros musicales de los que hablo continuamente son algunas de las músicas del siglo XXI (no las únicas, por supuesto), porque géneros como el rock, el blues, etc…aunque los amo, me he criado con ellos y forman parte de mí, ya no me dicen nada, creo que ya han dado todo lo que podían dar; y yo como músico (no quiero decir que todos los músicos deban hacerlo, eso depende de las inquietudes de cada uno) me veo en la obligación de meterme en caminos inexplorados, o al menos poco transitados, para encontrar otras formas de expresión y otras formas plantarme ante la realidad. Es menos cómodo, pero lo veo más motivante y satisfactorio. Aunque muchas veces no estoy seguro si voy por el camino correcto o si la música que hacemos es tan innovadora como pretendemos que sea. Más de una vez noto que el lenguaje no evoluciona y que se repiten las mismas fórmulas; y que la improvisación libre es uno más de los muchos géneros musicales que hay. Bueno, de todas formas todos estos sentimientos contradictorios ayudan a enriquecer la visión de lo que estás haciendo y motiva en gran medida a seguir en la búsqueda diaria.

Con todo lo que veo y oigo me reafirmo en lo que llevo pensando hace tiempo. Este tipo de música, libre de estructuras y que se hace en el momento es la mejor forma de hacer música desde mi punto de vista. Atrae de ella el riesgo que lleva implícito, nunca sabes que va a pasar porque te tienes que dejar llevar por lo que te rodea. Te tienes que despojar de tus gustos personales y de tu memoria musical (porque en la improvisación libre no hay un modelo sonoro, ni un fraseo característico al que te puedas agarrar), dejar la mente casi en blanco y dejar de pensar, sólo te tienes que ocupar de actuar. Predomina lo instantáneo y lo instintivo. Siempre me han interesado esos aspectos de la música, más que la interpretación racional, que se podría relacionar más con la composición, al poder revisar todo lo que has hecho antes. Esto hace que se manifieste tu personalidad de forma más clara, la postura que tienes ante este arte y también tu criterio. He leído hace poco que lo que distingue a un creador musical de otro, más que su oído o su pericia técnica, es su criterio. Eso va en el carácter de cada uno y eso se manifiesta claramente en la libre improvisación musical. Por todas estas razones me tiene atrapado esta manera de hacer música y a estas alturas no creo que haya marcha atrás.

Elucubraciones de un disidente sonoro, XXI: "Blefaritis aguda del Cíclope Andrés, partes I y II" (Parte I: Adaptador Records; Parte II: Marbre Negre)

La blefaritis es una enfermedad en los ojos que consiste en la inflamación de los párpados. Un cíclope tiene un solo ojo. Si un cíclope sufre de blefaritis, ¿qué pasa?, conclusión: que no ve un carajo. Esa imagen es la que se me viene a la cabeza cada vez que pienso en alguien ajeno al mundo de la improvisación libre y escucha esta música; se encuentran bastante perdidos y un poco "ciegos" ante lo que está pasando. Por eso me dio por poner este título a este trabajo, recopilación de las grabaciones que hice/hicimos en el colectivo Arín Dodó durante los años 2010 y 2012. Hay una instrumentación muy variada, didgeridoo, piano, cello, objetos amplificados, vientos…hasta una tabla india y algo de electrónica. También hay perros… varios perros y un coro de iglesia al completo. Eso sí, esto último con un sonido procesado y con una edición que convirtió al coro cantando canciones de liturgia en una especie de grupo psicodélico venido directamente del averno. Me acuerdo que grabé al coro cantando unos 70 minutos con su repertorio eclesiástico y lo condensé en dos piezas de unos 5 minutos cada una, creando una atmósfera infernal bastante interesante y curiosa. En el conjunto total predomina la improvisación; aunque también tiene un fuerte componente compositivo, reflejado en la estructura y en la forma de esas piezas musicales.

Hace no mucho me dio por recolectar ese conjunto de grabaciones, seleccioné las que me parecieron más presentables y se las ofrecí a un par de netlabels dedicadas a difundir la música experimental. Una de esas netlabels es Adaptador Records, de Argentina, y la otra más cercana, de Barcelona, Marbre Negre. Desde aquí les quiero agradecer su colaboración para que esos temas hayan salido del cajón y hayan sido escuchados en algún sitio, así la obra permanece viva, aunque la escuchen cuatro gatos…eso ya da ánimo suficiente para seguir en la brecha.

Los enlaces para acceder ahí van. Hay un montón de música. Estaría bien que se relajasen, que se pusieran los auriculares y que intenten abrir los ojos y los oídos, para que la blefaritis no les afecte: https://adaptador.bandcamp.com/album/blefaritis-aguda-del-c-clope-andr-s

https://marbrenegre.bandcamp.com/album/blefaritis-aguda-del-c-clope-andr-s-parte-ii

Elucubraciones de un disidente sonoro XXIII

Hace mucho tiempo ya, el 13 de enero de 2011 para ser exactos, en esta misma revista escribí un artículo sobre un trabajo titulado "La procesión del perrito faldero a las profundidades del Averno". He estado revisando estos últimos días la música que grabé hace años y he redescubierto este disco, que lo tenía ya bastante olvidado, y tengo que decir que al escucharlo me ha producido una buena impresión. Es unos de los discos más locos y divertidos que he grabado. Reitero las cosas que dije hace años sobre esta música, además, me ha dado reacciones primarias bastante agradables, como por ejemplo, la risa. Me he reído bastante al oír el montón de idioteces que se pueden decir y de la manera en que se dicen. Me reafirmo en la postura de ironizar con "la seriedad en el arte". El Sr. Arín Dodó es un tipo que se ríe de sí mismo y de su obra, y por extensión, desafía al arte para que baje de su pedestal y se sitúe en unas posiciones más mundanas. Arín Dodó piensa que el arte no merece tanto respeto y hay que encararse con él sin ningún complejo. La obra de Arín Dodó quizá no sea buena, ni mala, no sea "arte", no sea música…pero lo que está claro es que son un montón de pulsiones vitales que salen al exterior. Qué más da la etiqueta que se ponga, lo importante es que son impulsos sinceros y bastante espontáneos (y también contradictorios y quizá no muy claros, ¿porque no?); y ese tipo de impulsos los tenemos todos, así que desde aquí (y creo que no es la primera vez que lo digo) animo a que cada uno de ustedes saquen sus impulsos vitales y disfruten con ellos, sin plantearse si son artísticos o no, ¿qué más da?. Joseph Beuys decía que "todo ser humano es un artista"… en mi opinión hay que hacerle caso.

Y ya, de paso, si les apetece, aunque no estemos en Semana Santa, váyanse un ratito de procesión con el perrito faldero y un "cazo" de los de calentar leche (dos Seres que iluminan y que disponen desde las profundidades del Averno): https://arindodo.bandcamp.com/album/la-procesi-n-del-perrito-faldero-a-las-profundidades-del-averno-2

Elucubraciones de un disidente sonoro XXV

Ya estamos en nueva temporada y es hora de volver a ponerse las pilas después del largo y no tan cálido verano. No he tenido mucho que hacer, excepto vaguear, leer y desconectar mi mente de la improvisación libre por un tiempo. Ese método me funciona bien para tener una mente limpia y activa y así poder emprender nuevos proyectos.

José María Pastor (https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-jose-m-pastor/) y Mariana Piñeiro (https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-mariana-pineiro/) me propusieron celebrar el primer aniversario de nuestra primera grabación, en agosto de 2017 (https://lamuerteteniaunblog.blogspot.com/2018/06/aaa-untitled-i-untitled-ii-la-tatucera.html), y esa celebración consistió en volver a grabar nuevo material. Como siempre, al final me convencen; dejé mi refugio veraniego y me reuní con ellos de nuevo en el estudio de Chema en Torrevieja. Hicimos una jornada previa de playa, paella y buena conversación para ir calentando motores, y llegamos a la conclusión de que no hace falta tener ensayos formales para poder grabar un buen trabajo. Lo que hemos grabado es el resultado del trabajo individual de cada uno de nosotros durante un año, tocando con mucha gente distinta, reflexionando sobre los posibles avances en tu vocabulario musical e improvisatorio …y sin necesidad de reunirnos los tres de forma específica. Si no recuerdo mal hemos tocado una o dos veces juntos durante la temporada 2017 – 2018. Pero creo que eso no se nota en el resultado, nos coordinamos perfectamente, y eso es debido a que tenemos confianza mutua y una empatía total entre los tres. Creemos que hemos hecho un trabajo variado y distinto al del año pasado, como prueba de la evolución personal que hemos tenido cada uno por separado. Al reunirnos estábamos frescos y espontáneos. Estamos de acuerdo los tres en que los ensayos formales, pueden ser muy útiles, pero enfrían el cuerpo. El ensayo lo tenemos cada día, al pensar en cómo evolucionar y cambiar constantemente (tarea muy difícil, tanto si improvisas como si compones) y en buscar distintas experiencias con distintos músicos. Éste es nuestro método y creemos que funciona, a nosotros nos vale. Personalmente, creo que esta formación es con la que más identificado y a gusto me encuentro y me he encontrado jamás…después de muchos, muchos años de experiencia musical y artística. Ahí va parte del resultado (grabamos 28 temas, pero hemos decidido ir publicándolos poco a poco):

https://latatucera.bandcamp.com/releases

Elucubraciones de un disidente sonoro XVII

Diushi Keri es un saxofonista e improvisador mexicano con un concepto musical muy próximo al mío. Estuvimos tocando juntos durante dos temporadas y planeamos hacer una grabación conjunta. De ahí nació un trabajo llamado "Degeneración Progresiva", un conjunto de piezas donde hay improvisación libre muy conectada con el free jazz y con la No Wave neoyorkina de finales de los 70'. Eso es lo que se puede vislumbrar en las piezas llamadas DPII y DPI. En la pieza llamada DPIII hay música más abstracta, alguna parte inspirada en el sound poetry, e incluso toques de performance…ah! además hay una parte muy a lo PiL, pero no compuesta, está libremente improvisada.

Con una formación instrumental muy "clásica" (guitarras, bajo, baterías, voz y saxo) es una especie de vuelta a mis orígenes koboldianos, pero sin armonías, ni melodías, ni pulsos prefijados. Si los hay es debido al "azar objetivo". Es en gran parte free rock, o free jazz en "estado anárquico".

Al grabar esto me dio la impresión de haber dado una vuelta de 360º y haber llegado a sitios ya anteriormente transitados; por eso he dicho en otras ocasiones que toda la música que he fabricado en estos últimos veinte años formalmente es muy distinta, pero siempre tiene un mismo patrón conceptual. Entre otras cosas la inmediatez, la simplicidad y la ausencia casi total de virtuosismo técnico. Y las palabras, que imprimen ritmo a la obra musical. Solo importa la fonética, no el significado. Además del timbre y el ritmo (no consideren este "ritmo" como "groove").

Para mí es un placer invitarles a escuchar esta "fábula arindododiana llena de truenos sonoros en un mundo donde el caos suena a orden, la improvisación a partitura y los gruñidos apocalípticos a cuento infantil". Esto último lo dijo mi amigo **Ivor R. Tamplin** al escucharlo. Ivor es improvisador libre (investiga en el campo del live sampling), un personaje inquieto y uno de los tantos difusores de música experimental que hay en Madrid y en otras partes de España.

Bien, pues como decía el Padre de la Química Analítica **Izaak M. Kolthoff**: "la teoría guía, pero el experimento es quién decide", así que me voy a dejar de hablar tanto y procedamos a la escucha: https://arindodo.bandcamp.com/album/degeneraci-n-progresiva

Entrevista a Improvisadores Libres. Miquel Àngel Marín: clarinetista

1) **¿Cuál es tu procedencia musical?**

Procedo de una família de agricultores y comerciantes del Delta del Ebro, Cataluña, con abuelo materno clarinetista y abuelo paterno valenciano; escogí el clarinete en lugar de la azada; en este gesto cósmico (¿cómico? ¿trágico?) radica mi procedencia musical. Leer pentagramas o frasear música como quien labra surcos en el aire.

Estudié en la Cava-Deltebre, Tortosa, Barcelona y Karlsruhe (Alemania); he tenido suerte con mis profesores de clarinete: Antoni Sebastià, Juli Panyella y Wolfgang Meyer. La musicalidad. La música es apertura, diálogo, ternura, casi diría dulzura, "prioridad del vínculo frente a la primacía de la separación" (merleau-ponty), no me sirve de otra manera. En Alemania (1993-97) viví una primavera musical y vital: encontré un entorno donde crecer como músico, 500 estudiantes de todo el mundo, enseñanza gratuita, la mejor escuela para mí. Descubrí la relación del clarinete con el cuerpo, todo el cuerpo en el sonido, todo el cuerpo implicado en la música, la articulación, la inteligencia. De aquellos años y los posteriores surgieron dos textos que después, gracias al poeta Carles Hac Mor fueron dos libros editados: 'Lo clarinet és l'aixada' y 'Música és enxampar mosques'. Estuve en la academia hasta los 30 años. Me costó mucho encontrar un camino como músico.

Trabajo y he trabajado en orquestas clásicas y grupos de cámara de aquí y el extranjero desde que tenía 20 años. Doy clases de clarinete desde hace muchos años: los niños son los grandes excluidos del pensamiento y la creación musical. se nos dice que son seres incompletos que necesitan completarse unilateralmente por medio de cantidades ingentes de conocimientos y se les echa encima multitud de exigencias y responsabilidades. No se nos dice que son seres plurales y completos en capacidades y potencialidades innatas y que cada uno de ellos es único y insustituible, con una expresión musical genuina. La improvisación libre puede jugar un papel muy importante en la formación de los niños, por su naturaleza de expresión libre.

De este mundo me interesan los intersticios, los residuos irreductibles de vida musical, poética y jovial, los músicos-poetas, los artistas de la percepción que confían en lo que sienten y actuan y que se basan en la observación/auscultación y no en los prejuicios.

En mi caso, identifico dos tradiciones o genealogías: la clásica oficial, con compositores y clarinetistas como Mozart, Stadler, Weber, Bärmann, Schumann, Schubert, Mendelsohn, Sphor, Hermsted, Brahms, Mühlfeld, Stravinsky, Messiaen, Gal, Deinzer, Portal, Meyer, Riessler...y una tradición clásica bastarda, poco o nada reconocida por la tradición clásica oficial pretendidamente legítima o hegemónica: Satie, Dadá, Schwitters, Cage, Kagel, minimalismo, fluxus, Santos, Barber, Goebbels...

Me aventuro a decir que con las piezas para clarinete solo de stravinsky del año 1919 (años de dadá y de libertades) se inaugura la era del clarinete emancipado que no necesita a nada ni a nadie para creer en sí mismo y presentarse en un escenario. Podría ser un km 0 de la improvisación libre y de la acción instrumental.

2) **¿Cuáles son tus influencias que te han ayudado al aprendizaje de tu lenguaje improvisatorio?**

La primera persona que me viene a la cabeza es Llorenç Barber. Es mi amigo: su estímulo ha sido fundamental. Es un músico-poeta. Su música es el desborde del sonido, de lo sonoro a lo sónico, la música de las distancias, la liberación del sonido, romper la costra, como romper la barrera del sonido. He leído todos sus escritos. Es el mejor escritor sobre música que conozco. Es un milagro en un medio como el musical alérgico a la reflexión. Siempre me ha incitado a crear mi propia música, a improvisar, siempre me ha dado oportunidades para hacer música en sus festivales, en sus conciertos, en sus eventos.

Con los poetas y artistas Carles Hac Mor y Ester Xargay me viene a la cabeza la cita de John Cage: “"una forma de componer música: estudiar Duchamp"**.** También son mis amigos. Ellos y sus libros forman parte de mi vida. Sus escrituras en libertad me han enseñado a improvisar, a crear música. Desde un primer momento me abrieron todas las puertas. Encontré refugio en la poesia y en los poetas: sus palabras son música con la que me relaciono improvisando. Con ellos y otros poetas inventamos la Bouesia, un festival de artes híbridas en el Delta del Ebro, y que duró 12 años. Aprender a improvisar y aprender a fracasar y hasta aprender a hacer fracasar al mismísimo fracaso. Todos somos poetas.

John cage y su libro Silence. Intolerable para muchos músicos. ¿tal vez el primer músico-poeta? no, tal vez el primero fue Satie ¿un músico escritor, un milagro? después de leerle te lanzas a hacer música. Todos somos músicos.

Marius Schneider y su libro “El origen musical de los animales-símbolo en la escultura antigua”. Te conecta con una forma de pensar analógica, poética. Abres el libro y las pieles de cebolla de los prejuícios y demás rigideces caen sin remedio llorando de alegría. Ha sido una inspiración contínua para improvisar y accionar.

Carles Andreu: él viene de los cantos populares españoles y del free jazz francés post mayo del 68. Improvisador de sonidos y palabras. Es un músico-poeta. Sus melodías son un milagro. Escucharle me dió seguridad para inventar cualquier tipo de melodía, consonante o disonante, que más da.

3) **¿Cuando y cómo llegaste a la improvisación libre?**

Empecé a improvisar con discos de Zakir Hussain y Brandford Marsalis; después se añadió el disco “My Song” de Keith Jarret y Jan Garbarek Trio. Sobretodo me fijaba en la libertad del sonido de los instrumentos de viento, había como una expansión en el sonido que a mí me faltaba, yo lo llamaba una “expansión al universo”, sin trabas, libre. Me cambiaba hasta la posición del cuerpo y la manera de tocar el repertorio clásico. Lo que hacía era dejarme llevar, cómodamente, siguiendo más o menos la tonalidad, sin ninguna presión de hacerlo más o menos bien, sólo buscando buenas sensaciones en el tocar.

Tal cómo he dicho empecé improvisando con discos, por una cuestión de encontrar una libertad en el hacer música; fue en Alemania, hacia el año 1995. La primera improvisación en público fue en el año 2001 en la Nova Jazz Cava de Terrassa con el cantaor Duquende y el guitarrista Alfredo Lagos; ellos venían de tocar con el clarinetista y improvisador francés Michel Portal y surgió la posibilidad de tocar juntos. Viví unas sensaciones muy buenas y nuevas: ya no había una partitura a la que atenerse, como tener un precipicio delante, sólo unos motivos que preparé y sobre los cuales improvisé. Ya en 2002 conocí a los poetas y artistas Dolors Miquel, Carles Hac Mor y Ester Xargay y ellos me permitieron conocer la rica escena de poesia oral catalana y empezar a improvisar casi sin parar.

4) **¿Que actividades desarrollas como improvisador?**

Los primeros años improvisaba solo con poetas: además de los que he nombrado, Javier Caballero, Benet Rossell, Andreu Subirats, Francesc Gelonch, Patrícia Carles, Eduard Carmona, Josep Pedrals... tardé años en encontrar músicos con los que improvisar.

Estrené con Lara Torrecillas (Hata Yoga) el 'Cuaderno de Yokohama' de Llorenç Barber, música visual improvisada con yoga y clarinete. He participado en dos ediciones del 'de sol a sol' en el Arreciado (Toledo) junto a Llorenç Barber y Montserrat Palacios, una borrachera nocturna de improvisación en el monte durante 9 horas. He participado como solista improvisador en el estreno de las obras de Llorenç Barber 'L'apoteosi de l'escolta' con la banda 'La Armónica' de Buñol en el Teatro Principal de Valencia y 'afectuosament' con la Orquestra de Valencia en el Palau de la Música de esta ciudad.

Formo parte del Col·lectiu Freet's: un grupo dedicado al sounpainting y a la improvisación libre, afincado en Lleida, formado por músicos, bailarinas, actores y una escenógrafa. hemos recibido ya diversos encargos: hemos creado piezas a partir de la obra de Joan Brossa, Ramon Llull, Mestres Quadreny...una forma de trabajar ad hoc, a la carta y de forma colectiva, multilineal, híbrida, más allá de la colaboración entre disciplinas.

He colaborado con músicos y grupos de la escena de Barcelona como Joan Saura, Miquel Jordà, Mireia Tejero, Cabosanroque, Nico roig, Xavi Lloses, Oriol Roca, Don Simón y Telefunken, Gerard Gil, Misaluba, Lucas Quejido, Mariona Sagarra, Carles Andreu, Javier Entonado (a.k.a. Arín Dodó), Primo Gabbiano, Juan Crek, Víctor Nubla...lem, Fundació Tàpies, Macba, Heliogàbal, Arts Santa Mònica, Fundació Picasso, Horiginal, Barcelona poesia, Espai Brossa...

5) **¿Cuál crees que es tu papel en la escena de improvisación?**

Mi papel es improvisar en cualquier parte, en cualquier contexto, cuan más heterogéneo mejor; y con cualquier grupo, persona, animal o vegetal o cosa, músico o no-músico, cuan más heterogéneo mejor. Mi papel como músico o no-músico improvisador es el de cuestionar (poner en juego) en todo momento los lugares comunes y los lugares institucionales, las certezas incuestionables, los dogmas...frente a la energia centrípeta, la que da vueltas sobre sí mismo, la que cierra puertas, la que dice "esto es así o asá"...el improvisador abre puertas de forma indiscriminada, es un centrifugador, es un punto de fuego y fuga en el remolino codificador...sobretodo, persistir en la libertad. Y la libertad también es llevarse la contraria a uno mismo, dado el caso.

6) **¿Podrías explicar brevemente tu concepto musical?**

Cualquier nota, sonido, instrumento, consonancia, disonancia, ruido, gesto, acción, iluminación, palabra, imagen, contexto es música; cualquier relación entre nota, sonido, instrumento, consonancia, disonancia, ruido, gesto, acción, iluminación, palabra, imagen, contexto es música; todo está permitido, todo me vale. El único trabajo es deconstruir el edificio musical (cada quien tiene el suyo), romper la costra de la codificación y manifestar, revelar lo inédito. Y el arte musical (poético) no sabe de amos, ni es dominante, ni quiere tener siempre la razón, ni da órdenes, ni garantías, ni certificados, ni pontifica, ni alecciona, ni desprecia, ni condena.

A fin de cuentas es el vientre quien manda (¿manda?) en la improvisación. El pensamiento ya ha pensado antes: todo está permitido. El vientre también piensa de alguna manera, va guiando. Cohabitación de vientre y pensamiento. ¿consciencia e inconsciencia?

Improvisación, palabras, clarinete preparado o no, partitura, no-partitura, silencio, acción, humor. El uso es el significado (Wittgenstein). La improvisación me llevó de manera natural a la acción. Me encontré haciendo acciones antes de saber qué era una acción. Los sonidos acababan convirtiéndose en gestos y palabras. Las palabras son importantes para mí: tienen altura de sonido, ritmo, tono, entonación, timbre, duración, silencio, fonética, semántica, sintaxis. “Las palabras son tan importantes como los sonidos musicales” (Kagel). También llegué al clarinete preparado sin saberlo. Lo cotidiano empezó a formar parte de la improvisación, objetos banales como prótesis amigas: embudos, lápices, papel de fumar, bolsas de paraguas, bolsas de vino vacías, bolsas de aire, bolitas de papel. El clarinete preparado me ofrece el azar y la posibilidad de lo inédito y la libertad de no caer en la codificación (sonido estandard, giros melódicos trillados, imitación...). el humor es el corrosivo que necesito (¿la necesidad poética?) para disolver la tragedia y la amenaza de la música mortalmente seria, domesticada y tensa, para desactivar los prejuicios y llegar a una actitud más abierta, sensible y libre. Mi pensamiento musical surge sobretodo del tocar, de la práctica del clarinete, sea tocando el concierto de clarinete de Mozart (en el año 2017 lo habré tocado 7 veces con la orquestra de Cambra Catalana), sea improvisando con Freet’s o con poetas o con músicos o en propuestas a solo de música- palabra-acción...también por la confrontación con la obra musical y escrita de Carles Santos, Llorenç Barber, Heiner Goebbels, Mauricio Kagel, John Cage, Carles Hac Mor, Ester Xargay, Carles Andreu.

y todo es aún muy tímido porqué nos mantenemos dentro del código.

‘desde siempre el arte aborda temas que para el resto de los mortales no merecen ninguna atención’. (Kantor)

7) https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-miquel-angel-marin/

Entrevista a Improvisadores Libres: José María Pastor

1) ¿Cuál es tu procedencia musical?

Hasta el día de hoy he pasado por muchas estéticas e influencias diversas, e incluso en algunos casos aparentemente antagónicas. Partiendo de la base de que cualquier hecho puede dejar poso en nuestro bagaje musical, he de decir que provengo, por orden más o menos cronológico....:

-música popular (la música que escuchaban mis padres en casa)

-Rock (Leño, Barón Rojo, AC/DC, Deep Purple, Rainbow)

-Jazz (John Christensen, Jack Dejohnette, Peter Erskine, Bill Stewart)

-Música contemporánea (Edgar Varese, Iannis Xenakis, John Cage, Morton Feldman, Karl stockhausen, Pierre Boulez, Arnold Schönberg)

-Arte sonoro (Pierre Henry, Pierre Schaefer, Jose Iges, movimiento fluxus, Michel Chion, Robert Murray Schafer, Barry Truax)

-Improvisación libre (John Zorn, Derek Bailey, Fred Frith, Barry Guy, AMM, Tom Rayne, Paul Nielsen-Love, Chris Corsano).

En esta lista faltan muchos nombres, que se van incorporando a medida que uno va escuchando y recordando (me considero un melómano en su más amplio espectro), y tengo que reconocer que paso muchas horas al día escuchando música. En resumen, mi procedencia se podría decir que es heterogénea y en constante desarrollo.

2) ¿Cuáles son tus influencias que te han ayudado al aprendizaje de tu lenguaje improvisatorio?

Todo lo escuchado y todo lo que me llega hasta dentro. Todo mi lenguaje se forma por el conjunto de influencias recibidas hasta el día de hoy, y en ellas camino desde el rock hasta el arte sonoro, pasando por diversas ramificaciones que aportan. Sinceramente creo que todo aporta, las vivencias personales, los viajes, lo escuchado, lo leído, en definitiva, lo aprendido y desaprendido. Este es un camino de hacer y deshacer y el mismo lenguaje se va transformando conforme vamos hacia delante en el tiempo. Lo que hoy funciona, mañana no funciona, lo que mañana no funciona, pasado mañana si..., es un proceso en constante cambio y en un continuo desarrollo. En resumen podría decir que mi verdadera influencia es el cambio, el mismo proceso de modificación constante.

3) ¿Cómo y cuando llegaste a la improvisacion libre? Aproximadamente llego hacia 1996, de la mano de Pedro López y Belma Martin, en el CEDI. En esos momentos andaba terminando mis estudios de percusión contemporánea (Alicante) y de jazz (Barcelona), pero no terminaba de encontrarme y casualmente leyendo una revista sobre la música de Vinko Globokar, vi un anuncio sobre el CEDI. A partir de ese momento, fui a Madrid con Pedro y Belma y me incorporé a uno de los talleres. Durante unos 4 años estuve trabajando con ellos todo lo relacionado con la improvisación libre y descubriendo infinidad de músicos y músicas, que estas si, eran lo que realmente buscaba. Este periodo fue un antes y un después en mi trabajo musical y personal. Gracias a Pedro, Belma y tod@s los compañer@s de los talleres, conseguí desarrollarme tanto musical como personalmente.

4) ¿ Qué actividades desarrollas como improvisador? Por el momento ando trabajando en proyectos personales, todos ellos directamente relacionados con la improvisación libre. A nivel individual trabajo en proyectos de solos con electrónica, solos con material acústico. A nivel colectivo, trabajo en un proyecto que ya tiene de vida 5 años llamado SEIDAGASA, junto al pianista Enrique Simon. Entre manos llevo otro proyecto llamado BEAT SLAVES con el guitarrista Ruben Medrano, y futuras colaboraciones que van surgiendo conforme voy conociendo personas relacionadas con la improvisación libre. En un futuro me gustaría poder organizar encuentros periódicos de improvisadores..., pero de momento es un proyecto que debe de ir cogiendo forma.

5) ¿Cuál crees que es tu papel en la escena de la improvisacion? Por el momento ocupo un papel bastante modesto y humilde. En un futuro, me gustaría poder colaborar al enriquecimiento y desarrollo de este lenguaje. No aspiro al reconocimiento ni nada por el estilo, solo creo en poder influir con mis trabajos en otras personas y poder hacer crecer el interés por este lenguaje. Solo somos un peldaño más en esta infinita escalera.....

6) ¿Podrías explicar brevemente tu concepto musical? Libertad, solo entiendo la música desde la vivencia de la libertad. El concepto musical va intrínsecamente unido al concepto vivencial. No los entiendo por separado. La libertad de hacer y decidir por uno mismo, respetando al otro, incluyendo al otro. Libertad y respeto son los conceptos en los que baso mi trabajo tanto personal como musical.

7) https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-jose-m-pastor/

Entrevista a Improvisadores Libres: Mariana Piñeiro

1) ¿Cuál es tu procedencia artística?

Desde siempre en Argentina ha habido mucho teatro under. En los años 90, me propusieron formar parte del grupo La Margen, un colectivo de teatro performático y de investigación. Allí podíamos tranquilamente hacer laboratorio durante un año para preparar una obra. Mucho leer, mucho cuerpo, mucho proponer y probar lo que llevábamos cada día. Fue el primer contacto directo con un escenario y un flechazo absoluto. Hacíamos cosas que hoy día veo aparecer como novedosas...

2) ¿Cuáles son tus influencias que te han ayudado al aprendizaje de tu lenguaje improvisatorio?

La experiencia con La Margen y de la mano de Gustavo Zinna, el director, fue crucial. El placer de investigar por el placer de investigar. Alejandra Pizarnik, todo el tempo Alejandra como infinito impulso. Aquellas dos horas de cada martes en El Túnel, salas de ensayo en Palermo, eran una pieza en sí. Las eternas horas de café compartidas, fundamentales. Y hacer las representaciones sólo si latíamos con ellas, con lo cual, aunque existía un guión, no había dos iguales y siempre había un punto de libre expresión que podía manifestarse casi de cualquier manera. Esto le ponía ese punto tan vivo que tiene la improvisación y del que quedé enganchada. Supe que así era para mí el teatro.

3) ¿Cuándo y cómo llegaste a la improvisación libre?

Hará unos diez años, un poco menos, fueron tiempos de indagar más a fondo en el cuerpo y la expresión toda, incluida la vocal, atravesando diferentes caminos de la danza y la performance internacional. Desde la dirección de Estudio3 se creó un grupo de investigación guiado por Agustín Bellusci del cual formé parte. En algunas ocasiones se abría la participación/invitación a otros artistas. Así fue como conocí a Arín Dodó. Surgió entonces la idea de poner cuerpo a las aventuras 'arindodianas', y nos embarcamos, con mucha sed descubridora siempre. Estuvimos un buen grupo -con variables- durante largo tiempo encontrándonos semanalmente y dejando surgir. Fue un gran cultivo.

4) ¿Qué actividades desarrollas como improvisadora?

A día de hoy sigue el viaje con Arín Dodó; ahora junto a la asociación Raras Músicas.

También el Teatro de sombras; la Gran Orquesta de Libre Improvisación; y con otros formatos en los que improviso con el cuerpo y la voz. Este verano organizamos el 'Primer Maratón de Improvisación Libre' en Madrid, que duró 12 horas.

Y teatro físico en la compañía Sala de Ensayo, con Llanos Gómez Menéndez.

5) ¿Cuál crees que es tu papel en la escena de improvisación?

Creo que traigo en vena una intención de sorprender, de abrir una puerta aunque sea pequeñita y sea a quien sea, de transformar, traspasar, y esto suele salpicar cuando lo hago conmigo misma... Son ganas de cogerte de la mano y sumergirte en el universo de ese preciso e irrepetible instante.

6) ¿Podrías explicar brevemente tu concepto artístico?

Concepto... hm! Soy muy amplia y flexible en este aspecto. Hay veces que en escena me siento como un animal salvaje totalmente desbocado, y otras como un diminuto punto infinito hacia adentro.

La elección que me lleva en los momentos de expresión artística es la del uso de todos mis cuerpos disponibles: físico, mental, sensitivo, espiritual... Supongo que con una notable tendencia vanguardista. Investigación, intercambio y flujo...

7) https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-mariana-pineiro/

Entrevista a Jorge Ruiz Abánades (En Busca del Pasto)

Para mi Jorge Ruiz Abánades es uno de los improvisadores más impredecibles que hay. Como él mismo dice en esta entrevista "Él improvisa". Cada vez que lo hace es completamente distinto. "En Busca Del Pasto (EBDP), proyecto del que él forma parte, es un proyecto de estricta improvisación musical (subrayando el carácter de "estricta"), asumiendo desde un principio que se efectúa siempre desde la perspectiva del "juego", enfrentándose al fenómeno artístico por su dimensión lúdica, quizá incluso terapéutica; y toda reflexión estética o filosófica ha venido después, como forma de conceptuar los juegos para ser comprendidos y mostrar su relevancia"; eso dicen ellos de sí mismos y de su concepto de improvisación.

A Jorge y al resto de EBDP los conocí en 2010 y siempre que me han invitado a participar en sus actividades me he enfrentado con un universo particular y distinto a otros conceptos improvisatorios que he tenido la oportunidad de compartir. Me siento muy identificado con las opiniones de Jorge y la posición de EBDP en el mundo de la improvisación. Me gusta decir que Arín Dodó y EBDP son "primos hermanos" jajaja… Jorge es un artista "puro", en el sentido más estricto y puro de la palabra. Esa es mi opinión, y aquí está su entrevista:

1) Cuéntame cuál es tu procedencia musical y cómo llegaste a la improvisación libre.

De siempre toqué percusión (yembé, darbuca, bongos, congas...), y también hubo siempre por casa una guitarra, flautas... Instrumentos corrientes con los que jugué y chapuceé desde niño. Pero nunca estudié música (hasta hace apenas 2 años que empecé a estudiar armonía). De joven, mucho parque del Retiro y esas cosas. Tenía en el instituto amigos que montaron sus grupos de música rock, grunge, punk (nunca me gustaron las etiquetas). Yo no formaba

parte de ellos, pero iba a verles a los locales de ensayo. Yo esperaba el momento en que hacían pausas, y entonces me dejaban darle a todo. Normalmente a la batería o con la guitarra, pero la cosa era improvisar, sin rumbo, sólo para ocupar el tiempo de esos breves descansos. Ahí ya se perfilaba que la música era importante para mí, pero los procesos de composición y ensayos no iban conmigo: a mí me gustaba tocar, sin compromisos, sin responsabilidades, sin intereses más allá del hecho de tocar. Esto de la irresponsabilidad y el desinterés creo que es importante. Para mí la música es un puro juego. No había nada serio en el hecho de tocar porque sí. Ello está detrás de que nunca haya querido profesionalizar mi actividad musical o artística. Cuando alguien te paga por hacer algo, tienes que estar a su servicio: el espera algo y tú tienes que dárselo. Nunca quise atar aquello que más me gusta a esa responsabilidad tan fría. Si hoy no me apetece, no me apetece. Si ahora me apetece, me apetece. Que no dependa de nadie ni nada es mejor para todos. Lo que hago puede no gustarle a nadie, pero eso no importa en absoluto. Soy un defensor a ultranza del diletantismo. El caso es que a mí siempre me ha gustado la música, y tocar música, pero la disciplina del estudio y memorizar canciones nunca fue lo mío. Así que estaba destinado a la improvisación, está claro.

2) Cuales han sido tus influencias para que hayas llegado a crear tu propio lenguaje en la improvisación?

En general, desde joven me van las cosas un poco raras. En cierto momento adquirí la sospecha de que si algo le gusta a mucha gente no puede ser demasiado bueno (la gente va a lo fácil, y lo bueno casi nunca es tan fácil). Quizá es porque desde joven leí a Nietzsche. De hecho, es muy posible que Nietzsche sea mi mayor influencia. Yo estudié y me doctoré en filosofía; pero no con un ideal científico ni académico, sino que pienso la filosofía como "arte de vivir". Y Nietzsche siempre me enseñó que la gran obra de arte es la vida misma. Desde que empecé a improvisar con En Busca Del Pasto, el discurso vitalista e intempestivo de Nietzsche siempre ha estado ahí, empujándonos un poco más lejos cada vez. Para mí la libre improvisación es una representación fiel de ese "arte de vivir": el espíritu de la búsqueda, mucho más que el del hallazgo. Experimentación a tiempo real. Riesgo y decisión. Autonomía y tolerancia. Flexibilidad. Inocencia. No hay error, aun cuando haya tropiezos. Nada es superfluo... La libre improvisación es un decir SÍ a todo lo que acontece. Es seguro que mi mayor influencia es Nietzsche. Pero si tengo que referirme a influencias musicales... A veces no es fácil distinguir las cosas que te gustan de las que realmente te han influido. Primero tendría que mencionar a Mr. Bungle, uno de los grupos de Mike Patton. Yo conocí su Disco volante allá por 1994, a través de un primo mayor (yo tenía solo 13 o 14 años): yo nunca había escuchado nada tan loco y al mismo tiempo tan bien hecho. Fue importante porque yo era un niño que venía de escuchar lo que ponían en la radio (qué se yo: Mecano, Radio Futura o Los hombres G, pongamos por caso). Mr. Bungle me abrió a un mundo totalmente diferente. Tuve mi época grunge de Nirvana, Mudhoney o Sonic Youth, en mi juventud más rebelde, y ese espíritu de rebeldía ha sido también importante y siempre estará un poco ahí (sin necesidad de tirar piedras o romper retrovisores). En Busca Del Pasto siempre ha tenido bastante de gamberrada. Y apreciar el ruido como música se lo debo a Sonic Youth, eso seguro. La influencia más directa a la hora de crear En Busca Del Pasto como grupo de improvisación fue CAN, el grupo alemán de los '70: los primeros discos del Pasto querían aproximarse a su onda del rock psicodélico improvisado. También fueron importantes Einstürzende Neubauten, por ejemplo, por cómo hacían su música con todo tipo de objetos, materiales y herramientas; cosas muy rudas generando música incluso delicada. Por ello el Pasto enseguida amplió su repertorio de instrumentos hacia objetos de todo tipo. Hacia 2004-2005 descubrimos las huellas de Fred Frith y también de Jonh Zorn. Ellos hicieron mella en el Pasto, que empezó entonces a alejarse más claramente del rock-raropsicodélico para adentrarse en el mundo de la música abstracta. Los discos más duros del pasto son de esa época. Desde el principio el Pasto trabajaba en sus directos con vídeo o con la

escenografía, pero en 2007 se convirtió más claramente en un proyecto de improvisación escénica, aun cuando mantuviera a la música siempre en el centro, casi como una excusa para jugar con todo lo demás (posiciones y poses sobre el escenario, los decorados, las luces, la sonoridad de la sala, el público y su distribución..., en fin, con todo lo que nos ha apetecido jugar improvisando). Figuras como Juan Hidalgo o el grupo ZAJ fueron para mí importantes en aquel "giro" hacia lo performativo... Supongo que podría decir muchos más nombres. También es seguro que otros miembros de En Busca Del Pasto pondrían otros tantos sobre la mesa... Lo cierto es que al final todo influye.

3) En Busca del Pasto es uno de los grupos pioneros en la improvisación libre en Madrid. Habla de sus orígenes, de su trayectoria y de su concepto musical y performático.

El verano de 2003 me fui de viaje con unos cuantos amigos, una semana a los Pirineos, a una casa, y decidimos llevar algunos instrumentos. Pedro Pons ya estudiaba bajo por entonces y llevó su bajo eléctrico. Yo llevé un yembé y alguien llevó una guitarra y unas flautas. Al final mucho beber, mucho fumar y tocar poco, pero hubo un día especial en que Pedro y yo nos pusimos a tocar a cuatro manos una estufa de hierro que había en la casa. Una de nuestras amigas lo grabó en vídeo. Verlo luego la verdad que nos sorprendió. No es que sonara bien o mal; es que ahí estaba pasando algo. Estábamos súper concentrados, recorriendo caminos muy raros. Pero sobre todo había sido emocionante y divertido. Al volver del viaje Pedro y yo decidimos reunir a tres amigos más que tocaban música para montar un grupo de improvisación. No sé cómo fue, pero Pedro ya tenía en su mente el nombre perfecto para el grupo: "En Busca Del Pasto". Los amigos eran Diego Agulló (que había tocado la guitarra eléctrica en varios grupos con Pedro, y que por entonces estudiaba filosofía con nosotros en la UAM), Roberto Rodrigo (amigo mío vinculado a la música electrónica y que tocaba teclados y usaba el ordenador), y Ricardo Sanz (amigo mío también desde la juventud, y que tocaba como yo percusiones, objetos y cacharrines). Nos reunimos un día en mi casa, en septiembre de 2003, con los instrumentos. La idea era tocar sin decir nada de antemano. Empezar en el silencio y terminar en el silencio. Eso fue todo. Decidimos grabar la sesión. Grabamos ocho temas de seguido, y casi sobre la marcha los reunimos bajo una portada y un título: "Pasto primero" (el disco se puede escuchar en la plataforma online de Jamendo); fue el primero de una serie que hoy tiene más de 50 discos. Pocos meses después de empezar se sumaron Pablo Delgado de Torres y Juan Morales, ambos amigos, Pablo con sintetizador y Juan metía sonidos y grabaciones desde CD y más tarde con el ordenador. Desde entonces hemos sido siete (aunque Diego se fuera a Berlín hace muchos años, y Roberto a Valencia... eso nunca fue un problema). En muchos conciertos y en muchas grabaciones hemos invitado a gente, claro, improvisar con desconocidos siempre está bien, y al final se vuelven conocidos y amigos. Qué te voy a contar, querido Arín Dodó, que no sepas, jejeje. Sobre la trayectoria de En Busca Del Pasto te he contado un poco antes lo esencial. Básicamente, creo que cada vez hemos ido haciendo nuestra improvisación libre más libre. En verdad es tan sencillo como ir dejando cada vez más parámetros al "azar" de la improvisación, y tratar de implicar cada vez más al contexto en el que todo sucede (el espacio y el público). Al principio cada uno tiene su instrumento y se limita a improvisar lo que suena, lo que hace con el instrumento. Más adelante empezamos a elegir improvisadamente y sobre la marcha los instrumentos.

Siempre llevamos con nosotros un sin fin de instrumentos y juguetes, y las salas y teatros están llenas de cachivaches que nos gusta usar. Para mí es importante el reto de tocar en los directos aquello que nunca he tocado: realizar las primeras búsquedas allí, luchar contra los objetos o bailar con ellos (hay objetos más amables y agradecidos que otros). Improvisar nuestra posición en el escenario, nuestra pose, incluso nuestra vestimenta, haciéndolo todo sobre la marcha. Las cosas que hay sobre el escenario o en toda la sala. Dónde y cómo está el público, como ve y como oye, incluso cuándo empieza y termina el "concierto"... La utopía sería, claro, improvisarlo todo; liberarlo todo. Yo, por mi parte, en los últimos años he seguido la estrategia de crear, más que conciertos, situaciones. En esto Diego Agulló es un verdadero maestro. Al final, lo que es trabajar, hemos trabajado sobre todo en idear las condiciones para la improvisación, el tablero de juegos, por decir así. Lo que luego acontezca allí es para mí mucho menos importante, porque ya no depende sólo de mí, sino de todo en su conjunto; y yo al final lo que voy a hacer es improvisar, así que no podría decir mucho acerca de ello. Yo realmente improviso. Sé que hay muchos improvisadores que en sus casas pasan horas sacando el jugo a sus instrumentos, y que luego en sus conciertos van sacando uno a uno todos sus recursos; lo hacen improvisadamente porque tocan con otros músicos y se van escuchando y adaptando, van eligiendo en qué momento hacer esto o lo otro; pero casi siempre uno sabe que eso y lo otro ya lo ha hecho antes muchas veces, porque si no, no tendría tanto control sobre ello. Para mí la experimentación, el riesgo y la improvisación son una y la misma cosa. Yo realmente improviso. Aprovecho lo que dura el concierto para hacer lo que no he hecho antes. Al principio no era así: tocábamos mucho en nuestro local de ensayos y luego íbamos al concierto con nuestros recursos. Poco a poco yo dejé de hacerlo. Como decía, ahora me preocupo más por plantear una situación determinada en la que la improvisación pueda correr por derroteros completamente inesperados. Seguimos anunciando los eventos como "conciertos" de En Busca Del Pasto, pero realmente son "desconciertos". Si aquello no nos desconcierta, no es todo lo improvisado y libre que podría ser. Debo decir también que no todos los miembros del Pasto tienen la misma actitud respecto a todo esto. Pedro, Pablo, Juan, por ejemplo, son más músicos: suelen centrarse más en improvisar sobre sus instrumentos, creando un fondo de ambientación sonora. Para mí eso es perfecto porque me encanta lo que tocan. Yo entro y salgo de la música constantemente, según me da. Al final cada cual ocupa el lugar en que se siente más a gusto.

4) Cuál crees que es vuestro papel en la escena de Improvisación libre?

Sería 2006 cuando yo empecé a oír a hablar de la libre improvisación como una especie de género, de gente por ahí haciendo lo que hacía el Pasto (más o menos), y que en Madrid existía la Asociación Música Libre y, en fin, que no estábamos solos. He de decir que muy pronto me decepcionó ese contexto: demasiado "serio" para mí, música que quería pasar por "culta". En general eran músicos muy profesionales y muy músicos que improvisaban muy muy bien. En cierto sentido, En Busca Del Pasto siempre fue una especie de ironía lanzada sobre la música culta y seria. Algunos músicos muy músicos se han sentido ofendidos en ocasiones por la música no-música del Pasto (así me lo han hecho saber, no me lo estoy inventando). Por eso En Busca Del Pasto sigue, de alguna manera, después de casi 15 años, fuera de todos los círculos "oficiales" de la improvisación. Y lo digo con cierto orgullo. En cualquier caso, desde 2007 En Busca Del Pasto empezó a convertirse en improvisación también escénica y performativa. Cada vez fue más claro que nuestro discurso no era el de los músicos, que lo nuestro era la no-música (algo no musical pero con la música siempre en el centro). No sé si hay uno, dos o tres géneros distintos dentro de lo que se llama "libre improvisación". Sé que mi manera de entenderla y practicarla está en las antípodas de cómo otros la entienden y practican. No sabría decir si, entonces, pertenecemos o no al mismo género. Tampoco me gustaron nunca las etiquetas; nunca me sentiré cómodo bajo ninguna. Lo suyo es que cada cual se siente a gusto donde está. Yo me siento bien en cualquier parte, jeje. De todas formas, fue una suerte conocer en 2010 o 2011 al Trío Antimanierista (otro grupo madrileño legendario de improvisación, que por tomarse muy en serio el ser poco serios también se mantuvieron siempre fuera de los círculos oficiales), con quienes organizamos unos "Ciclos de Música Imprevista" en Madrid. Entonces empezó a aparecer o yo empecé a conocer a más gente que improvisaba sin tantas pretensiones, otra línea paralela a la oficial, menos seria, más irónica, más abierta y más libre. Es una suerte que tú mismo, como Arín Dodó, estuvieras en los ciclos y nos conociéramos. Desde entonces no has parado de moverte y de mover a todo el mundo y, para mí, vuestro colectivo de Raras Músicas representa hoy en Madrid la improvisación libre que yo entiendo. No sé si hemos cumplido hasta el momento algún papel. Si lo hemos hecho ha sido sin querer. Pero está claro que nosotros hemos estado ahí, desde hace ya muchos años, creyendo en lo que hacíamos, que no era más que jugar. Mi ánimo a la hora de improvisar ante un público nunca fue agradarle, ni tampoco desagradarle; no es hacerle sentir esto o aquello (para eso existen otras músicas; y sentir, uno siempre siente algo); tampoco pretendo hacerle reflexionar sobre algo súper profundo e interesante (para eso mejor una buena charla filosófica); mi ánimo siempre es

“dar envidia”: hacer que el público quiera estar ahí y participar, provocar las ganas de probar cosas y jugar y probar cosas y jugar, desenfadadamente, sin tanta seriedad ni tanta ceremonia como se le quiere dar a todo en el mundo del arte. Para seriedad y ceremonia, misa. Para mí el arte tiene mucho más que ver con el juego.

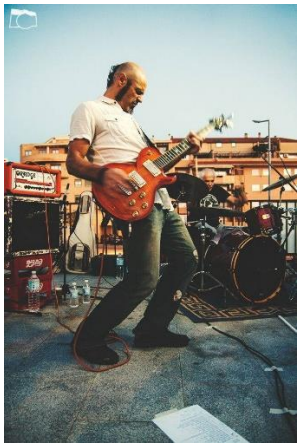
5) Crees que la improvisación libre se puede catalogar como Género Musical autónomo e independiente de los demás?

Supongo que sí, aunque, como te comentaba, creo que puede englobar muchas cosas muy diferentes; incluso demasiado diferentes. Al final un género no es más que una etiqueta. Es un instinto del ser humano formar agrupaciones y crear identidades colectivas. Nos gusta sentirnos identificados, acompañados. Al final, los primeros que hablan de este género son quienes pertenecen a él, quienes se sienten pertenecer a él. Y cuando unos cuantos sienten su pertenencia a un grupo, entonces el grupo existe. Tú me preguntas esto, y con tu pregunta ya le estás otorgando una existencia. Pero, al margen de ti y de mí, si buscas en la Wikipedia, verás que hay una entrada dedicada a la libre improvisación, en la que se dice que comenzó en los '60, a partir del free jazz y también de la música contemporánea (John Cage, Mauricio Kagel, etc.). Pero claro, por ahí rápidamente nos adentramos en los mundos de la música “culta”, que yo admiro, disfruto e incluso estudio, pero que no se corresponde con lo que yo hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Claro que En Busca Del Pasto no podrá ser nunca catalogado más que como parte de ese género. Hacemos libre improvisación, existe una etiqueta de “libre improvisación”... ahí estamos nosotros. No es que me sienta parte, la verdad. Pero reconozco que pertenezco a él (es como que sé que soy español, pero no me siento ni me dejo de sentir español). Ya te digo, las etiquetas nunca me han gustado. Aún así, profundizando un poco, creo que la improvisación libre entraña una paradoja difícil de resolver. El concepto de “libertad” es muy peliagudo. Ser libre implica no reconocer límites determinantes. Si uno es libre no se le puede catalogar, porque es libre de dejar de ser lo que era, pues no era nada más que libre. Improvisar libremente implica demasiadas cosas. Ese género reconocido como “libre improvisación” quiere ser un género musical. Quienes lo practican, en general, son y quieren ser músicos. Pero la música, ¿qué es la música? ¿Dónde empieza y dónde acaba la música? Desde luego, en el siglo XIX tenían una idea muy distinta de lo que la música podía ser (el ruidismo, por ejemplo, nunca hubiera sido aceptado como música). Todas las vanguardias musicales del siglo XX se han encargado de mostrar el carácter “libre” de la música, que la música puede ser muchas cosas que hoy ni siquiera imaginamos. ¿Dónde está el límite? Supongo que nuestro papel es imaginar nuevos límites. Al menos, no ponerlos nosotros mismos, ya que de todos modos están puestos. En el género

reconocido como “libre improvisación” hay todavía muchos corsés. Los músicos tienen mucho respeto a la música. Pero “música” no es más que una etiqueta. Podemos hacer con ella lo que queramos. Yo respeto a todo el mundo, faltaría más, y respeto y admiro mucho a los músicos (a los de verdad, quiero decir, jeje) porque me encanta lo que hacen. Pero a la música, en sí misma... ningún respeto.

6) https://lacarnemagazine.com/en-busca-del-pasto-improvisacion-libre/

Entrevista a Improvisadores Libres. Epy Figueroa (guitarra, conducción, improvisador multifacético)



Conocí a Epy a través de **Salomé Plata**, una de las representantes de esta revista. Fue un descubrimiento magnífico. Desde el primer momento nos entendimos a la perfección, tenemos unos conceptos musicales muy parecidos y creo que nuestra empatía y simpatía es mutua. Me ha emocionado mucho leer en esta entrevista unas pocas líneas que me ha dedicado. Me alaga y me pone la carne de gallina saber que he contribuido a crear un grupo estable de improvisación libre en Cáceres, en Extremadura, que de ahí soy yo. Ya he ido para allá dos veces: I'll be back, como dice Terminator jajajaj…para mi es y será siempre un placer enorme compartir esos momentos con Epy y todos los amigos de esa ciudad tan maravillosa.

Aquí tienen su entrevista:

1) Dime cuál es tu procedencia musical. Si tienes formación académica, me interesa que me cuentes tu experiencia en las escuelas de formación de música o en el conservatorio y que me lo compares con tu experiencia en la improvisación libre y en la música experimental, aunque sea compuesta. ¿Cuándo y cómo llegaste a la improvisación libre?

En mi familia no había ningún músico, pero siempre se escuchaba música en casa. Yo toqueteaba todo lo que se ponía por delante y cantaba y jugaba mucho con la voz. De adolescente probé en un par de grupos y aprendí algunas cosillas en la guitarra eléctrica. Con 17 años escuché a un amigo tocar un tema de Joe Satriani y me enganché a las seis cuerdas. Más tarde un profesor me recomendó la guitarra española y entrar en el conservatorio de Cáceres. Estuve tres años.

Un profesor de eléctrica me recomendó el Musicians Institute de Hollywood. Fui allí en 1999. Estuve 3 meses y luego estudié con Jean Marc Belkadi durante 6 meses. Volví en 2002 para tomar clases particulares con distintos profesores durante un año y medio.
Siendo un enamorado de la música clásica dejé el conservatorio por la dinámica del mismo, no me apetecía tener que tocar solo, concursando para ganarme la vida con obras de otros, o participar en un sistema de enseñanza tan cerrado y frustrante como el que me encontré.
El programa en el Musicians Institute también me fundió los plomos, demasiado orientado a ser funcional; pero el profesorado era maravilloso, músicos realmente grandes y con mucha trayectoria. Todo el mundo "improvisaba"; aparte de las clases lectivas, tenías laboratorios con

los profesores, y te daban cancha para explorar; dentro del estilo que correspondiera, claro.

Me frustraba pensar que todo tenía que estar reglado y autorizado o recreado. No me sentía buen músico y pensaba que me faltaba mucho conocimiento para poder ser libre. A todos los profesores les gustaba mi personalidad tocando, pero todos insistían en lo mismo: "te falta lenguaje". Desde siempre lo que más he hecho es improvisar, recuerdo más de un recital de guitarra clásica en el que mis dedos sustituyeron lo olvidado por algún pasaje, más o menos "correcto", que aparecía en el justo momento de quedarme en blanco. Siempre tuve la sensación de podernos conectar con una fuente que nos ofrece su arte, al que accedes sin pensar demasiado. Siempre busqué improvisar en los grupos, en los temas, en las jams, a solas…

Harto de estudiar y de buscar la "perfección" abandoné la guitarra y la música por unos meses y me marché de viaje. La música me encontró en el viaje, pero algo había cambiado, decidí no volver a machacarme con lo que era o no era (el recuerdo de no llegar a ser suficientemente bueno, impreso en el conservatorio, se empezó a diluir). Cuando regresé de ese viaje me puse a improvisar únicamente, no tocaba con bandas, no quería ceñirme a ningún repertorio. He estado seis años tocando diferentes tipos de música en diferentes puntos geográficos sin atarme nada más que a la escucha y la emoción del momento.
En 2012 me encontré con Carlos Ojeda, compositor y productor. Publicamos un disco bastante experimental (Kinky Attitude: Ella's song), volví a cantar y en él toqué muchos instrumentos, al romperse las cadenas también se rompió el miedo.

En 2015 Chefa Alonso hizo un taller dentro del Festival de Música Contemporánea del MVM. Me quedé fascinado, ¡había gente que improvisaba con reglas y sin ellas!, ¡mucha!, ¡y desde hacía muchos años!.
Quería montar algo de este tipo. Me metí en el precioso proyecto de un amigo, la Freelarmónica, pero la propuesta no me resultó tan free.

Gracias a La Carne Magazine apareció Javier Entonado en Cáceres para dar otro taller. Lo que significó otro disfrute mayúsculo.

Me invitó a dirigir y tras el curso me animó: "tienes habilidades para esto".
De niño me recuerdo escuchando a Vivaldi, a Sarasate, o a Beethoven imaginando que dirigía yo la orquesta. Las palabras de Javier surtieron efecto. A los pocos días había reunido a un grupo de músicos amigos y tuve el placer de dirigirles en una actuación en directo. Jamás me había sentido tan conectado y concentrado con la música que de ellos salía.
Tras el segundo encuentro/taller con Javier en Cáceres me atreví a iniciar el proyecto POOL 369 º.

Desde diciembre de 2017 soy mucho más feliz a nivel musical y artístico; es toda una experiencia llena de regalos cada encuentro que hacemos (normalmente una vez por semana). Me siento, y nos sentimos todos los compañeros, como niños con zapatos nuevos.

Siempre he sido de disfrutar lo que toco y de conectar con los otros músicos y con el público,

pero observo que con la improvisación libre ocurre una especie de comunión con un estado de conciencia, si no alterado, cercano a ello. El poco público que asiste, y se queda, o bien se incorpora a la interpretación o bien se queda extasiado, sin aplaudir (cosa que me fascina estando acostumbrados a los aplausos de mucha gente que va a los conciertos a hablar y a aplaudir entre tema y tema. Se rompen muchas barreras, aparte de la cuarta pared).

2) ¿Cuáles son las influencias que te han ayudado al aprendizaje de tu lenguaje musical? ¿y a la improvisación?

Los estilos musicales que he interpretado han sido muy variados, Heavy, Clásica, Rock, Pop, Blues, Funk, Soul, Tango, R&B, Jazz, Música ligera, Árabe, NuMetal, Experimental...entiendo que habré sido influenciado por todas ellas. También escuché mucho a Vivaldi, Mozart, Tchaikowsky, Richard Strauss, Strawinsky, Paco de Lucía, Vicente Amigo, Albert Collins, Pink Floyd, Pat Metheny, Scott Henderson, Jeff Beck, Frank Zappa, Prince, Queensrÿche, Jeff Beck, Satriani, Jean-Marc Belkadi... y mil más.

En la improvisación, José Sánchez Villar (el amigo que me tocó el tema de Satriani cuando tenía 17 años, un improvisador nato), Óscar Trigoso, Frank Zappa, Miles Davis, Scott Henderson, Brett Garsed, Rubén Rubio, David "Lerman", Chefa Alonso, Arín Dodó y cientos de músicos que pude disfrutar en directo, principalmente de Jazz.

3) ¿Qué es para ti "espacios" en una pieza?. Quiero decir, que si te dicen: "vamos a crear una pieza con 'espacios', ¿Qué interpretas?

La primera imagen que me viene es el silencio, huecos para dar cabida al silencio. Luego me han venido unos espacios físicos, como los de las tres dimensiones, por ejemplo, un dormitorio, una cocina, una iglesia, un antro, una cueva, la selva, el interior de una flor, el espacio sideral...

4) ¿Consideras que la improvisación libre es un género musical autónomo?.

Sí, aunque a veces, o en momentos concretos, no lo sea. A veces surgen piezas o partes de ellas que se podrían enmarcar dentro de cualquier estilo convencional.

5) La conducción en la música improvisada te interesa y la practicas. Hay improvisadores libres que se niegan o que rechazan la conducción en este tipo de música. ¿Porque estás a favor de esta práctica?

Me gustan las dos vertientes, sin dirección y con ella.
Muchas veces, cuando no está dirigida, basta un motivo, una línea o una intención para que el discurso musical tome una dirección. "Libre", la mayoría de las veces, es un eufemismo.

Cuando tocas con improvisadores natos o experimentados, la dirección, por lo general, está de más.

Lo que me gusta de la dirección es que puedes sacar provecho de las habilidades de los

ejecutantes, puedes hacer desaparecer sus miedos y renuncias, hacer que la “página en blanco” si aparece, no esté en blanco, o dar unas normas a los ejecutantes para que las rompan. También puedes cortar o transformar lo que ocurre si la cosa se pone aburrida para el resto de los músicos o el público. Aunque esto, obviamente, es muy subjetivo y lo mismo erróneo.

También gracias a la dirección, por lo que me toca, puedo darle herramientas y capacidades a gente que no está acostumbrada a improvisar.

5) ¿En qué proyectos estás participando? Tanto de música improvisada como compuesta.

Trilobytes (Trío de rock fusión), The Will Hammond Band (Rhythm & Blues británico), Jam Jorge and The Dragons (Jam session), Mareados (Dúo con Livia Estévez), como guitarrista acompañante con Juanjo Cortés y Estela de María y Pool 369º (Grupo de improvisación libre y dirigida). Y a veces también me echo a la calle a cantar con mi guitarra, solo o con quién me encuentre. Siempre improviso, todo, mucho, poco o a penas, pero improviso.

6) Explícame brevemente tu concepto musical

Busco encontrarme con el momento, conectarme y dejarme fluir para desarrollar una idea. De cara al público, depende del proyecto, pero en general busco transmitir y pulsar las emociones, intento conectarles con el presente, despertar su interés por la música y por el arte. Cada momento es sagrado, también el escenario, con tarima o a ras de suelo, busco tocar algo en la mente, el corazón, las entrañas y/o la conciencia del que escucha, siempre dentro de un marco estético.

7) Indica links, grabaciones, páginas webs…donde aparezca tu material.

https://www.youtube.com/watch?v=r-9qETl3Tm8

https://www.youtube.com/watch?v=hzx_nRIYxqc

https://www.youtube.com/watch?v=yEvOqGEmsNw

https://www.youtube.com/watch?v=e3WnUh_9TVk

https://www.youtube.com/watch?v=p80uhpQXJQc

https://www.youtube.com/watch?v=2oTXtTgex0o

https://www.youtube.com/watch?v=F5aBwv9keNA

https://www.youtube.com/watch?v=yRhSAkGVIlU

https://www.youtube.com/watch?v=tjer3VYa4hs

Epílogo

Capítulo XXIX

Esta vez las elucubraciones van de sensaciones al practicar la improvisación libre. Me gustaría explicar lo que se siente cuando te enfrentas a una práctica de este tipo. En palabras de Javier Paxariño: "la improvisación libre es un concepto muy avanzado pero que hunde sus raíces en algo que está en nuestro subconsciente y que es, a la vez, muy atávico. Para mí, la improvisación es el sonido más humano de todos los que puedas producir, porque juegas con tu conocimiento y cultura pero también con tus "pulsiones" que te relacionan, de manera involuntaria, con el yo más primario" (https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-con-javier-paxarino/)

Y ahora van las mías: el pasado 2 de febrero estuve en Cáceres, en el Teatro Maltravieso Capitol; donde organizamos un encuentro de improvisación libre. Participamos el primer grupo de improvisación libre formado en Extremadura, que yo sepa: POOL 369 °; la orquesta de improvisación libre Improviso, desde Asturias, y unos cuantos voluntarios relacionados con el colectivo Raras Músicas de Madrid. Nosotros tocamos los últimos y mientras estaba viendo lo que hacían los demás mi cuerpo se revolvía, me puse nervioso e impaciente. Estaba pensando que después de esas dos actuaciones no me podía atener al plan que tenía prefijado porque resultaría repetitivo. Cuando llegó el momento de subirme al escenario llevaba puesta mi boina, guantes y una cazadora, porque estaba helado, con las manos sudorosas y la garganta reseca. De pronto, pedí a Chema Pastor (batería - (https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-jose-m-pastor/), Epy Figueroa (bajo - (https://lacarnemagazine.com/epy-figueroa-conectando-con-momento/) y Pedro Menchaca (guitarra - https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-con-pedro-menchaca/) que comenzaran una pieza enérgica. De pronto la adrenalina comenzó a subir, y eso se traducía en que yo utilizaba el cable del micro como el látigo de Indiana Jones. Al instante me deshice de los guantes y la boina, y la chaqueta voló por los aires como si fuera un ventilador. Arín Dodó ya estaba a punto de salir a borbotones, porque yo estaba como ciego y sordo (las reglas más elementales de la improvisación -la escucha y la alternancia e intervención democrática de todos los implicados-, me las salté completamente, debido al subidón que estaba notando). Empecé a dar órdenes de forma vehemente y hasta agresiva (dando voces, sin apenas señales y con empujones a los implicados), pidiendo a las chicas que corrieran por el patio de butacas…yo, detrás de ellas (me sorprendí a mí mismo saltando a gran velocidad por encima de unas escaleras, como si tuviera bastantes años menos de los que tengo). Mientras, la orquesta tocaba a un ritmo frenético y el payaso Palma hacía juegos malabares con su clarinete. En esos momentos yo aullaba por el micro, daba saltos y patadas al suelo y me convulsionaba con movimientos espasmódicos. También hubo momentos de reláx, con la flauta de César Delgado (https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-cesar-delgado/) haciendo un dúo con alguna voz femenina, o cuando corté la música del grupo y dejé intervenir al público colaborando con sus voces e imitando distintas emociones: rabia, dolor, alegría o tristeza. Volvió de nuevo el caos con las carreras por el patio de butacas de unos cuantos de nosotros hasta que nos reunimos todos en el escenario (no sé cuántos seríamos, pero el escenario estaba lleno) saltando y yo gritando. Acabé la pieza dando un gran salto e imponiendo silencio total a la vez que me arrodillaba. Fueron 23 minutos arrolladores de caos sobre el escenario y mucho punk y minimalismo en la improvisación libre. Sé que me salté muchas reglas y no tuve mucha escucha en esos momentos. La emoción me cegó y ensordeció. Al día siguiente, arrepentido, me di cuenta de que podía haber pedido a Ricardo Rodero (saxo - (https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-ricardo-rodero/) que dirigiera a continuación otra pieza, pero ni se me ocurrió en el momento. Lo mejor y lo peor de Arín Dodó había salido en esos 23 minutos, para mí, mágicos. Seguro que César Delgado no tuvo la misma

impresión; pero así son las cosas en la improvisación libre. Impredecibles, instantáneas e irrepetibles.

Fue una pena no poderlo grabar, pero el recuerdo imborrable de esa noche en el Teatro Maltravieso Capitol, en Cáceres, me acompañará siempre. Tuve en esos momentos un montón de emociones mezcladas: alegría, subidones de autoestima y arrepentimientos. Todo, en un tiempo récord, creando una pieza efímera, contradictoria, un tanto polémica y volátil. Como la vida misma, así es la improvisación libre.

Y para terminar, una tercera entrega "atávica" de lo que grabé el verano pasado junto a José María Pastor y Mariana Piñeiro: https://latatucera.bandcamp.com/album/zafarrancho-de-xxxlocquio-iii?fbclid=IwAR21NbIT_3JF5Mid05Ra6HE6pJnHEAFBuMWMishZ-BsUtsgezYwAyXxhTVg

Atentamente, J.G. Entonado & Arín Dodó

www.arintonadodo.com

https://arindodo.bandcamp.com

Elucubraciones de un disidente sonoro. Capítulo XXXIII: Uhurú

Uhuru, significa “libertad” en suajili. Chema Pastor (https://lacarnemagazine.com/improvisacion-libre-jose-m-pastor/) propuso este nombre para un proyecto que tenemos entre manos de free rock, free punk y No Wave. Es un proyecto que combina una formación clásica de instrumentos en el rock (voz, guitarra, bajo y batería), pero tocados de forma heterodoxa y siempre dentro del ámbito de la improvisación libre. La guitarra y el bajo están completamente “desafinados” para las convenciones del género (a veces pienso que cantar con instrumentos “desafinados” no deja de ser un reto); utilizo slides, pelotas de golf, tarjetas de plástico y “preparo” los instrumentos introduciendo en las cuerdas barras de metal y otras piezas para adulterar el sonido. La verdad es que, escuchando lo que hemos grabado, el bajo no me suena para nada a un bajo (es más bien una especie de tormenta continua que está emitiendo rayos y truenos a lo largo de todos los temas).

Para mí ha sido una vuelta a los orígenes roqueros y punks que he tenido siempre (véase Poliedro Kobold: https://arindodo.bandcamp.com/album/poliedro-kobold), pero abandonando la composición y metiéndome por completo en la improvisación libre, después de haber pasado muchos años experimentando con otro tipo de sonidos y con otras manifestaciones y estilos distintos de improvisación no idiomática (más cercana al free jazz o a la música contemporánea). Eso me hace ver el rock con otra perspectiva y me hace cerrar un ciclo. Comencé con el rock y he terminado también en el rock, pero renovado y con otra visión más avanzada.

Disfruten, si es posible, con la libertad que les ofrece Uhurú: https://latatucera.bandcamp.com/album/uhur

Atentamente, **J.G. Entonado & Arín Dodó**